

MEMORIA

DE TRABAJO INTEGRADOR FINAL

Bello Luciana 21155/0
Chávez Deluchi Tatiana 21144/6

Director Jorge Gastón Rodríguez
Co-Director Tomás Canevari

Sede del Bosque (Diagonal 113 N° 291)
La Plata, Buenos Aires
Junio 2017

FACULTAD DE PERIODISMO
Y COMUNICACION SOCIAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

Arte de Tapa y Diseño Gráfico: Taller Tronco
Fotografía de Tapa: Eagleyes “Se reproduce con autorización del autor”

Facultad de Periodismo y Comunicación Social
Universidad Nacional de La Plata
La Plata, Provincia de Buenos Aires, República Argentina
Junio de 2017

Impreso en Argentina
Atribución - No Comercial- Compartir Igual

ÍNDICE

PARTE I: EL PROYECTO	5
Introducción	5
Palabras clave	6
Coyuntura del desarrollo de la producción	6
Antecedentes	7
Historia del Hip Hop	11
Objetivos	12
Perspectivas y herramientas teórico conceptuales	12
Métodos y técnicas	14
Justificación y argumentación analítica de la creación de la producción en el campo comunicacional	15
Modos de circulación	17
PARTE II: CARPETA DE PRODUCCIÓN	19
Storyline	19
Sinopsis	19
Características generales	20
Enfoque	21
Público	21
Propuesta estética	21
Motivación y Objetivos	22
Recursos Utilizados	23
Escaleta	23
Guión de edición	27
Presupuesto	40
Cronograma	42
PARTE III: ALGUNAS REFLEXIONES FINALES	43
PARTE IV: BIBLIOGRAFÍA	47
PARTE V: ANEXOS	51
Entrevista Juan Speranza	51

Entrevista DJ Perro - Luis Díaz	63
Entrevista Orion XL - Santiago Freiría	70
Entrevista Tyncho Benítez	81
Entrevista Asterisco - Javier Ortega	89
Entrevista Kris Alaniz	98
PROTAGONISTAS	105

PARTE I

EL PROYECTO

INTRODUCCIÓN

Miniserie documental sobre el Colectivo Resistencia Hip Hop: una experiencia artística contrahegemónica en la ciudad de La Plata.

El TIF de Producción Audiovisual consiste en una serie documental de 4 episodios de aproximadamente 10 minutos cada uno. Cada episodio es una unidad significativa en sí misma, con un principio, desarrollo y fin, teniendo un hilo narrativo y una identidad que los une.

La serie registra el proceso de elaboración y desarrollo de la experiencia político pedagógica del taller de hip hop del Colectivo Resistencia Hip Hop que se realiza en convergencia con la organización de Derechos Humanos CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional) en la Casa Cultural y Política Roberto Santoro.

Se hace énfasis en los desafíos y debates que surgen en el ambiente del rap como una expresión artística contrahegemónica y herramienta de sectores sociales oprimidos: la mujer y los jóvenes de los barrios humildes, para construir sus propios relatos. Se pretende mostrar a los sujetos protagonistas, coordinadores y participantes del taller, desde una visión integral, comprendiendo sus prácticas en distintos espacios y ámbitos en los que circulan, ya sean festivales de rap, batallas de freestyle, así como también distintas expresiones del rap en La Plata por fuera del Colectivo.

El formato elegido para la serie responde a que ha sido pensado para ser difundido vía web, a través de un canal de YouTube y de una página oficial.

En ese sentido, entendemos que debe responder a determinadas demandas de los usuarios de Internet como el hecho de ser un producto dinámico, de corta duración y que permita la interacción con los destinatarios. Posteriormente, realizaremos una edición para adaptar la serie documental a una versión de medio/largo metraje con el objetivo de que pueda ser difundido y presentado también en festivales.

PALABRAS CLAVE

Comunicación Alternativa- Hegemonía - Educación Popular - Rap
- Documental audiovisual

COYUNTURA DEL DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN

Nos hallamos en la actualidad frente a una coyuntura política y económica donde lo que prepondera es la cultura del mérito personal, o meritocracia, promovida por un gobierno conformado principalmente por ex gerentes de empresas privadas, tales como el Ministerio de Energía y Minería a cargo del ex-CEO de Shell en la Argentina y actual accionista de la empresa, Juan José Aranguren y el Secretario de Finanzas Luis Caputo que proviene del Deutsche Bank, entre otros.

Según datos del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, durante el primer semestre del gobierno presidido por Mauricio Macri, se generaron en el país 1 millón 400 mil nuevos pobres y 350 mil personas entraron en la categoría de indigentes. Se realizaron despidos masivos de trabajadores del Estado, la cifra menos pesimista la presenta el Observatorio Social de la Central de Trabajadores de la Argentina (Autónoma, cuyo Secretario General es Pablo Micheli) que estima, hasta el mes de agosto de 2016, 45 mil despidos en el sector público y 115 mil en el sector privado. Asimismo, se efectuaron aumentos en las tarifas de todos los servicios públicos en 2016 que llegaron a un 440% en luz, un 100% en transporte, un 300% en gas y más de 300% en agua. Si a estas medidas se le suman los recortes en los presupuestos de la educación y la salud pública, el resultado es un alto porcentaje de conflictividad social, agravado por el encarecimiento de los alimentos, vestimenta, prepagas, transporte y alquileres.

"No hay una semana en que no se generen respuestas al tarifazo y a los despidos (...). Han habido 'ruidazos', cortes de rutas y hasta ocupación de fábricas. También se han producido masivas marchas (locales y federales) que reunieron a cientos de miles de personas exigiendo que Macri 'pare la mano' con sus medidas destructivas en los ámbitos económico y social. Frente a este panorama, poco a poco, como midiendo los tiempos, algunas de estas respuestas del campo popular han sufrido ataques represivos tanto de las fuerzas policiales como de la Gendarmería", explica el periodista Carlos

Aznarez (2016) en una publicación titulada "Argentina: Macri y el balance de diez meses de cambios".

Sumado a ello, el Gobierno llevó adelante una avanzada sobre la educación pública, las políticas universitarias y la ciencia constatada por "el ajuste en los salarios de los trabajadores docentes, no docentes e investigadores, la subejecución del presupuesto votado en 2016, la suspensión de todos los convenios de asistencia técnica al Estado Nacional, el brutal recorte de los programas socioeducativos y de inclusión universitaria (...)" (CONADU, 2016).

Luego de un 2016 que cerró con una tasa de pobreza del 32.9% (El Destape Web, 2016), el 2017 continuó con subas de precios que deterioran el consumo global, variable clave para impulsar el crecimiento de la economía: nafta, telefonía móvil y prepagas. La tarifa de gas aumentó en un 40%, siendo su última actualización aplicada en julio del 2016. Asimismo se registraron más de 200 mil despidos en los sectores público y privado. (Página 12, 2017)

En ese sentido, se asienta una política económica que tiende a la concentración de la riqueza y al consecuente deterioro del bienestar general, incrementando la brecha entre el 10% más rico y el 10% más pobre de la Argentina. (CEPA, 2016)

En esta coyuntura de avance de las políticas neoliberales en la Argentina, elegimos visibilizar a través de una serie documental una de las múltiples formas de resistencia: la rima y la poesía. Porque el rap, además de ser una expresión artística, es una herramienta que le da a los sectores sociales más vulnerables la oportunidad de contar lo que viven día a día en las calles y en los barrios y, al mismo tiempo, la oportunidad de que su voz sea escuchada por otros.

Indagamos así en otras formas de organización, denuncia y politización posibles, donde el arte se vuelve un eje de organización y de lucha. Entendemos que el arte, por sí mismo, no es una herramienta de lucha contra las opresiones, sino que son los sujetos que se lo apropian quienes le dan ese valor. Como realizadoras documentales, ponemos el foco en aquellas expresiones artísticas que sí discuten el sentido común; que sí se cuestionan lo naturalizado y que sí pujan por generar nuevos sentidos.

ANTECEDENTES

En el artículo "Hip hop, graffiti, break, rap, jóvenes y cultura urbana" publicado en Madrid, España, Francisco Reyes Sánchez (2007)

define el hip hop como “un movimiento urbano, juvenil y trasgresor que surge en Nueva York a finales de los años 60 (...) Una forma de pensar, de vestir, de actuar, un estilo de vida que consiste en “dejarse ver”, el getting up y en el sistema de competición, de ser el mejor, de destacar en algo”. Reyes entiende que gracias al hip hop jóvenes de barrios marginales, destinados a compartir la calle con la droga y la delincuencia, pudieron encontrar una alternativa. El hip hop les dio la oportunidad de expresarse y, al mismo tiempo, de ser escuchados. Para la elaboración y definición de nuestro tema de TIF retomamos el enfoque que el autor tiene sobre esta práctica comunicacional y cultural.

A diferencia de otros trabajos, el artículo no contempla el DJing como uno de los elementos del hip hop, pero sí menciona el grafiti, el breaking y el rap. Si bien focaliza en el grafiti de España, aporta algunas claves orientadoras acerca de la evolución del hip hop en la actualidad. Por ejemplo, advierte acerca de la desinformación de los medios de comunicación que “usan indiscriminadamente el término Hip Hop para referirse a actitudes, ropas, músicas, pinturas o bailes que poco o nada tienen que ver con el Hip Hop” y de los propios teóricos que, en muchos casos, publican datos erróneos acerca de las disciplinas de la cultura.

El siguiente artículo que abordamos, “Hip Hop en Santiago de Chile” (Codocedo S., 2006) es una tesis de Antropología Social que se enmarca en el proyecto FONDECYT “Identidad e identidades, la construcción de la diversidad en Chile” y que investiga las identidades chilenas de principios de este siglo, luego de la erosión en la creencia en la identidad nacional popular del s. XX. Los investigadores se proponen el objetivo de conocer qué es el hip hop a partir del estudio de casos de jóvenes hip-hoperos en la ciudad de Santiago de Chile. El análisis se da en un contexto socio-histórico de avance vertiginoso del neoliberalismo, donde existen flujos desmesurados de información a nivel mundial y donde la multiplicidad de sentidos se transforma en saturación y pérdida de los mismos.

La investigación es abordada desde una metodología cualitativa buscando comprender la realidad de los sujetos no desde un enfoque causal sino desde una técnica cualitativa que genera datos descriptivos de los hechos (Taylor y Bogdan, 1987) como lo son las modalidades de entrevista estructurada (cuestionario), semi – estructurada y no estructurada.

Una de las definiciones que tomamos en consideración para nuestro TIF de producción audiovisual es la de “sub-cultura”. Las subcul-

turas “expresan [...] una tensión fundamental entre quienes ocupan el poder y quienes están condenados a posiciones subordinadas y a vidas de segunda clase” (Hebdige, 2014, p.180) La subcultura sería la “forma de resistencia donde las contradicciones y las objeciones experimentadas ante [la] ideología reinante [en términos althusserianos] se representan de manera sesgada en el estilo.”

Como una reacción a la fragmentación de los sentidos sociales, las “subculturas” como el hip hop, se otorgan sentido propio, propios códigos, lenguajes y formas de socialización, “apropiándose de ciertos espacios que les son negados por las sociedades nacionales adultocéntricas hegemónicas y homogeneizantes.” (Hebdige, 2014)

En relación a nuestro TIF de producción, retomamos la idea de que el cantante de Rap “cumple la función empírica de narrar la historia local, una suerte de historia oral-musical, contando en sus canciones las historias de su barrio, de la calle, de lo cotidiano y lo profundo” como lo haría un griot (bardo o trovador) en la tradición musical de África. (Codocedo S., 2006)

En ese sentido, el artículo “El Hip Hop: Arte popular de lo cotidiano o resistencia táctica a la marginación” (Tijoux, Facuse & Urrutia, 2012) publicado en la Revista Latinoamericana Polis nos fue también de mucha ayuda para poder reconstruir las raíces históricas del hip hop, durante el proceso de elaboración del tema de nuestro TIF. La publicación tiene por objeto generar elementos para reflexionar acerca de lo que el hip hop ha construido en Chile. En ese sentido, se parte de dos hipótesis: la primera de ellas que “el Hip Hop es un medio armado a contracorriente de las rutinas urbanas contra un orden signado en el proceso de homogeneización que oprime a gran parte de la juventud chilena” y la segunda que “sus creadores despliegan un arte múltiple e innovador inventado para vivir la vida que les tocó y enfrentar la segregación y la marginación social”.

De ese modo, los investigadores señalan que, desde sus orígenes, el hip hop ha denunciado las condiciones de vida de los barrios pauperizados y que, independientemente de la multiplicidad de contextos en los que se desarrolla, mayormente es practicado por jóvenes de barrios populares alejados de los circuitos oficiales de la producción musical. Otro punto a destacar es la “politización del arte”, de la que el hip hop forma parte, pues “resiste a las nuevas prácticas de estetización de la política, hoy ejecutadas por publicistas y mediólogos (...) Los sujetos inventan lo cotidiano, reproduciendo lo existente y retransformándolo, gracias a una creatividad que construye variadas maneras de hacer.” (Tijoux et al., 2012) Y eso,

implica resistir.

"Culturas juveniles: prácticas de hip hop en la ciudad de La Plata" es un trabajo que expone algunas conclusiones de la Tesis de Grado "Comunicación e identidad en las prácticas culturales juveniles de Hip Hop" (Minetti & Román, 2006) desarrollada en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP. El objetivo general de la mencionada investigación es el análisis de la relación entre identidad y comunicación en los grupos juveniles que practican hip hop en La Plata. De ese modo, indaga además acerca del uso de los medios de comunicación y de la apropiación del espacio público por esos jóvenes con la finalidad de compartir, enseñar y desplegar sus conocimientos sobre el género. Para responder a sus preguntas de investigación, las investigadoras recurren a una metodología de carácter cualitativo, utilizando técnicas que incluyen la observación participante, las entrevistas abiertas y el análisis de discurso. "Culturas juveniles: prácticas de hip hop en la ciudad de La Plata" es un trabajo que nos permitió anclar y ubicar el fenómeno del hip hop a nivel local y, en consecuencia, fue de gran valor para el desarrollo de nuestro Trabajo Integrador Final, sobre todo, en la instancia de investigación.

El documentalista chileno Patricio Guzmán (1965) sostiene que "un país sin cine documental es como una familia sin álbum de fotografías. Una memoria vacía" y es desde esta idea que nos hemos planteado el presente proyecto de producción audiovisual. En ese sentido, hemos tomado como antecedente audiovisual uno de sus más emblemáticos documentales: la "Batalla de Chile", por el modo en que construye, a través de secuencias de plano detalle, a los protagonistas de las dos fuerzas sociales enfrentadas durante de la experiencia de Salvador Allende. En esa misma sintonía, tomaremos también la experiencia en la Argentina del movimiento Cine de la Base de Raymundo Gleyzer, cineasta que ha proyectado en su cine, el compromiso con la realidad social.

Hemos retomado además documentales más contemporáneos como "The Furious Force of Rhymes" (2010) de Joshua Litle del cual destacamos su estética, búsqueda de encuadres y enfoque temático, "Buenos Aires Rap" (2014) de Segundo Bercetche, Diane Ghogomu y Sebastián Muñoz, por su valor informativo en la historización del hip hop en Argentina así como también su material de archivo y la serie "Respuesta Hip Hop" (2015) de Martín Paniagua por su dinamismo y locaciones de filmación.

HISTORIA DEL HIP HOP

La cultura hip hop está compuesta por cuatro expresiones artísticas: el rap (ritmo y poesía) con los MC (Maestro de Ceremonias), el arte callejero o grafiti, el Djing o DJ (Disc-Jockeys) que realizan las pistas a través de mezclas con vinilos y la danza callejera breaking, con los llamados B-Boys. El hip hop ha sido desde su origen una reacción contra una opresión. Sus raíces pueden hallarse, a fines de la década 60, en algunos barrios empobrecidos de los Estados Unidos, principalmente en el Bronx (Nueva York) cuando la juventud de descendencia afro y latina empieza a rebelarse contra la segregación. El rap se constituye así como un canal de denuncia de las injusticias que se vivían en los guetos y sectores marginados. Con un contenido más social que político surge así como un modo de expresión casi exclusivo de las clases más pobres (Tijoux, Facuse & Urrutia, 2013).

Alrededor de los años 90, el hip hop comienza a expandirse en América Latina principalmente por la llegada del breaking, difundido a través de la televisión y de películas. En el caso de Argentina, es el grupo Sindicato Argentino del Hip Hop, integrado por Frost y Derek Dog entre otros, quien será la precursora de esta cultura a nivel local con su primer disco “Del barrio”.

Las primeras experiencias relacionadas al hip hop en La Plata, durante los años 2002 y 2003, tuvieron como principal escenario la calle: distintos grupos de jóvenes se reunían así a compartir e intercambiar sus habilidades en espacios como el Teatro Argentino - 10 y 51 -, la galería Dardo Rocha - 49 entre 8 y 9 -, y Plaza Moreno - 12 y 51 (Minetti & Román, 2006). La primera banda consolidada a nivel local, proveniente de Berisso, fue La Familia integrada por DJ Perro, Fatal B y Sutil.

El rap es una expresión artística contemporánea apropiada por jóvenes de sectores excluidos para narrar sus experiencias y realidades sociales y tiene la virtud de ser accesible: sólo requiere de la voz y una pista musical. La exclusión es producto de todo orden político dominante y se sostiene por la represión de otras prácticas posibles. Esas “otras” prácticas son las que elegimos indagar dentro del campo de la Comunicación Social, dado que son expresiones que desafían el orden existente, permitiendo la generación de nuevas significaciones sociales, en este caso, a través del arte.

OBJETIVO GENERAL

Visibilizar a través de un producto audiovisual las prácticas contra hegemónicas llevadas adelante por el Colectivo Resistencia Hip Hop y artistas independientes de rap en La Plata.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Visibilizar el rap como herramienta de lucha de los sectores sociales más relegados para construir sus relatos.
- Difundir la experiencia del taller de hip hop del Colectivo Resistencia Hip Hop para que pueda ser tomada como un antecedente en prácticas de educación no formal.
- Visibilizar las problemáticas sociales que atraviesan a la juventud de la cultura hip hop.

PERSPECTIVAS Y HERRAMIENTAS TEÓRICO CONCEPTUALES

El filme documental es un discurso sobre el mundo, es una forma de mirar y comprender la realidad, por lo que es inseparable de la perspectiva y el punto de vista del/de los realizador/es. En ese sentido, una primera decisión a tomar para la producción de un material audiovisual es la modalidad de representación (Nichols, 1997) que se asumirá, dado que define formas básicas de organizar los textos en relación a ciertos rasgos recurrentes, así como también el punto de vista ideológico. En el producto audiovisual que llevaremos adelante tendrá predominancia la modalidad interactiva. Se buscará que la autoridad textual esté puesta en los actores sociales protagonistas del documental y que los sujetos puedan narrarse a sí mismos a través del diálogo; cumpliendo nosotras, como realizadoras un rol activo y visible en la interpretación de los hechos. De esa forma, adoptaremos algunos rasgos de la modalidad reflexiva, dado que no buscamos borrar las huellas de la realización y producción del texto sino más bien visibilizar que se trata de una interpretación de la realidad, entre muchas interpretaciones posibles. Como señala el documentalista chileno Patricio Guzmán (2007) “el documental no es una fotocopia de la realidad”.

En lo que respecta al campo de la Comunicación Social, comprendemos, en primer lugar, que la cultura tiene una naturaleza comu-

nicativa por “su carácter de proceso productor de significaciones”: “La cultura es el campo en el cual y por el cual las sociedades se dan las significaciones necesarias para su producción y reproducción” (Caggiano, 2007). Ahora bien, el proceso de producción de significaciones no es armónico sino que está atravesado por relaciones de poder y es allí donde cumple un rol clave la noción de hegemonía, pues permite el abordaje y la comprensión de esas tensiones y luchas en la arena de lo simbólico. Mientras que las prácticas hegemónicas son aquellas que garantizan la efectividad y legitimidad de un discurso social en detrimento de otros, las contrahegemónicas serán aquellas que desafían e intentan desarticular el orden existente para generar otra forma de hegemonía.

Las prácticas contra-hegemónicas designan así una forma distinta de hacer comunicación: una comunicación alternativa, que “propone otros flujos de información, otras modalidades, otras voces, otros relatos distintos y críticos respecto a los que circulan por las autopistas hegemónicas de la información (...)” (Da Porta, 2008). Trasladando esta definición al campo de Comunicación/Educación, podemos entender que lo educativo es un espacio de lucha simbólica y de disputas de saberes. La pedagogía se constituye entonces como una práctica cultural y política que excede los espacios escolares y que adquiere forma en “contextos sociales diversos donde se apunte a revertir la situación de exclusión y desigualdad social, cultural, educativa” (Da Porta, 2008).

HEGEMONÍA: De acuerdo con Chantal Mouffe las prácticas hegemónicas son aquellas prácticas articuladoras a través de las cuales se establece un determinado orden y se fija el sentido de las instituciones sociales. En ese sentido, todo orden hegemónico es susceptible de ser desafiado por prácticas contra – hegemónicas, que van a intentar desarticular el orden existente para instaurar otra forma de hegemonía.

COMUNICACIÓN ALTERNATIVA / COMUNICACIÓN POPULAR: De acuerdo con María Cristina Mata [Cfr. Seminario La comunicación alternativa en los 90, dictado por María Cristina Mata, Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP, 1990] “la Comunicación Alternativa contradice el sistema económico y social injusto, que excluye a vastos sectores del control de la riqueza y del Estado”. En ese sentido, entiende que la Comunicación Popular es la “parte consustancial de una manera de existir y de actuar de los sec-

tores populares (...) esas prácticas de comunicación se vinculan en el sentido de potenciar, colaborar, reforzar todas las prácticas sociales a través de las cuales los sectores tratan de revertir las situaciones de injusticia, marginación y de exclusión en la que viven” (Mata, 1998).

EDUCACIÓN POPULAR: En base a los aportes realizados por el pedagogo brasileño Paulo Freire, la educación popular es entendida como una práctica liberadora que se desarrolla fundamentalmente en base al diálogo e intercambio para la liberación de los oprimidos. Para Freire existe una unión inquebrantable entre el decir y el hacer, entre la práctica consciente y la reflexión crítica, que denomina “praxis”. Es desde este método de praxis que denomina a la educación como un diálogo sin el cual no sólo no existe comunicación, sino tampoco educación, ya que es a través de esta práctica consciente que debe desarrollarse el aprendizaje. A su vez, establece que la educación “para la liberación” es antagónica a la educación “bancaria o formal”, ya que la última sirve como instrumento de opresión “donde los educandos son recipientes que deben ser llenados por el educador (..) cuanto más se dejen llenar dócilmente, tanto mejores educandos serán” (Freire, 2008).

En cambio la pedagogía de Freire propone que “para el educador-educando, dialógico, problematizador, el contenido programático de la educación no es una donación o una imposición (...) sino la devolución organizada, sistematizada y acrecentada al pueblo de aquellos elementos que éste le entregó de forma inestructurada” (Freire, 2008). A su vez Freire afirma que la educación no se hace del educador para el educando (de A para B) o del educador sobre el educando (A sobre B) sino que “la educación auténtica (...) se realiza de de A con B, con la mediación del mundo”.

MÉTODOS Y TÉCNICAS

Para desarrollar el presente Trabajo Integrador Final se utilizó una metodología de carácter cualitativo, donde se apeló a herramientas como la observación participante, la entrevista semi-estructurada y la entrevista en profundidad así como a documentos sobre la temática trabajada a modo de antecedentes. Un enfoque cualitativo implica describir e interpretar sensiblemente la vida cultural buscando comprender los fenómenos sociales desde la perspectiva de los sujetos investigados. “Conocer la visión del mundo que los individuos

aportan o llevan consigo y utilizan para actuar o tomar posiciones es indispensable para entender la dinámica de las interacciones sociales y, por lo tanto, para aclarar los determinantes de las prácticas sociales” (Flores, 2005). Las subjetividades del investigador y de los sujetos implicados integran así el proceso de investigación: la realidad es una realidad construida y no una realidad dada.

En lo que respecta a las herramientas, “la observación participante permite recordar, en todo momento, que se participa para observar y que se observa para participar, esto es, que involucramiento e investigación no son opuestos sino partes de un mismo proceso de conocimiento social”. La observación participante es así una técnica valiosa que nos permitió interactuar en el taller de hip hop con los raperos al mismo tiempo que comprender los vínculos que se dan entre ellos, su lenguaje y su desenvolvimiento en el espacio.

La entrevista en profundidad es también una herramienta indispensable para generar un vínculo de confianza con los protagonistas del ciclo documental, dado que permite una mayor riqueza informativa, una interacción más directa, personalizada, flexible y espontánea y el acceso a información que es difícil de obtener mediante la observación (Miguel Valles, 1999). En ese mismo sentido, empleamos como complemento de la observación, la entrevista semi -estructurada, que “es una conversación cara a cara entre entrevistador/entrevistado, donde el investigador plantea una serie de preguntas, que parten de los interrogantes aparecidos en el transcurso de los análisis de los datos o de las hipótesis que se van intuendo” (Munarriz, 1999, pág. 113). Esta técnica de investigación es la más recurrente en nuestro proyecto.

JUSTIFICACIÓN Y ARGUMENTACIÓN ANALÍTICA DE LA CREACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN EL CAMPO COMUNICACIONAL

El Colectivo Resistencia Hip Hop está integrado por un grupo de raperos con distintas trayectorias y experiencias que son reconocidos en la escena del hip hop de La Plata, Berisso y Ensenada, tales como Santiago Freiría “Orion XL”, Juan Speranza de Raspando la Olla y Javier Ortega “Asterisco”. Surge con la idea de generar un espacio cultural de inclusión y de reflexión donde el Hip Hop sea una herramienta de transformación social.

A fines de 2015 nace la idea de un taller de hip hop al que los jóvenes de los barrios y de la calle pudieran ir, al menos una vez por

semana, para tener un espacio de contención. El objetivo era abordar las problemáticas que los atravesaban en su realidad cotidiana, como detenciones arbitrarias y abusos policiales, a través de las herramientas artísticas que proveía la cultura hip hop: principalmente el rap. El Colectivo empieza así, en 2016, a organizar sus primeras actividades de forma pública, en Parque Saavedra, hasta que logra gestionar un espacio en la Casa Política y Cultural Roberto Santoro, ubicada en 55 entre 10 y 11, para poder continuar durante el invierno. En el taller de hip hop no hay profesores ni alumnos, la relación se da modo horizontal, en disposición circular y la voz de todos vale de la misma manera. En tiempos de individualismo y competencia, lo que busca es fomentar el compañerismo.

Las prácticas educativas, de Comunicación/Educación no se limitan al ámbito de la escolaridad, sino que comprenden una multiplicidad de prácticas sociales y de espacios, como por ejemplo las prácticas artísticas. El registro y documentación de las experiencias del Colectivo Resistencia Hip Hop y de artistas independientes de rap, radica así en nuestro interés por aquellos procesos de educación críticos que implican que la modificación de la práctica cotidiana está encaminada a la denuncia, crítica y transformación de las distintas relaciones y formas de opresión: clasistas, machistas, burocratizantes, etc. (Buenfil Burgos, 1993)

Como realizadoras audiovisuales y futuras licenciadas en Comunicación Social, entendemos que es esencial valorizar y visibilizar aquellos relatos que discuten y desafían el sentido común impuesto por los medios de comunicación hegemónicos. En "Un mapa de los silencios" Rossana Reguillo (2000) dice: "Al silencio fueron condenados los otros, los diferentes, los incapaces, los no blancos, los no hombres, los no adultos, los no letrados. Por negación el silencio se convirtió en un antídoto para mantener las certezas (...). Afuera, en silencio permanecieron los otros. Enmudecieron las historias paralelas que narraban de otro modo los sentidos de la vida". De ese modo, nuestra principal motivación es aportar un granito de arena para que esas historias paralelas privadas de la palabra, tengan voz y puedan ser escuchadas, puedan ser 'vistas'. Creemos que allí radica nuestro compromiso con lo social, en el sentido de que asumimos una postura y defendemos un punto de vista, y no otro, en nuestro documental.

MODOS DE CIRCULACIÓN

El ciclo documental está dirigido principalmente al público interesado en expresiones artísticas y experiencias educativas no formales. Su formato de serie documental está pensado para ser difundido a través de un portal web, donde los usuarios puedan interactuar con contenidos del proceso de preproducción, del rodaje, así como entrevistas y galería de imágenes. A su vez podrán acceder a videos musicales de los raperos del Colectivo Resistencia Hip Hop y demás raperos de La Plata, facilitando el contacto con ellos a través de enlaces. Los contenidos del portal web serán replicados a través de redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram. El documental en su formato de larga duración será presentado en festivales de producciones independientes a nivel local y nacional.

PARTE II

CARPETA DE PRODUCCIÓN

TEMA: El rap: una experiencia artística contra-hegemónica en la ciudad de La Plata.

TÍTULO: R.A.P. Resistencia Arte Poder

STORYLINE: Miniserie documental acerca del Colectivo Resistencia de Hip Hop en La Plata que se propone transformar la realidad en la que vivimos usando la poesía y la rima como herramienta.

SINOPSIS: El rap nació como una revolución. En La Plata, el Colectivo Resistencia Hip Hop, un grupo de raperos, con distintas trayectorias pero con un mismo objetivo, crea un Taller de Hip Hop en la búsqueda de acercarlos a los pibes de los barrios y de la calle una herramienta artística para que puedan expresarse y alzar la voz para contar sus propias historias. R.A.P. Resistencia Arte Poder es una serie documental que muestra, a lo largo de 4 capítulos, cómo un género musical logró ser la expresión de los sectores oprimidos de la sociedad.

Capítulo 1: Toda reacción nace de una opresión. El surgimiento del rap y sus inicios en La Plata son algunos de los temas desarrollados a lo largo del primer capítulo de la miniserie documental a través de las voces de Dj Perro, Orion XL y Juan Speranza.

En una realidad social y política compleja, con altos índices de pobreza y desigualdad, el rap se adopta como una herramienta de lucha y resistencia. En este contexto, un grupo de raperos en La Plata conforman el Colectivo Resistencia Hip Hop y le dan batalla a la realidad que nos golpea día a día.

Resistencia Arte Poder muestra un rap comprometido e intenta aportar una mirada sobre el papel que juega el artista en la situación actual.

Capítulo 2: El rap es una música que nace en el barrio. Asterisco y Johnny nos cuentan cómo el rap transformó sus vidas y a través de él pudieron canalizar toda la violencia que genera vivir en una sociedad desigual e injusta.

El segundo capítulo de la miniserie documental muestra cómo el

Colectivo Resistencia Hip Hop da sus primeros pasos con los talleres de Hip Hop para los pibes y pibas de los barrios. Maximiliano, ex integrante del grupo Fuerte Apache, cuenta por qué marcaron la historia del rap villero.

Resistencia Arte Poder es una miniserie documental que entiende el Rap como una herramienta de resistencia y expresión de las clases sociales más oprimidas.

Capítulo 3: El rap es una forma de vida. Cuando la sociedad te da la espalda, el rap también es resistencia.

Los jóvenes sufren cotidianamente la violencia institucional y se los estigmatiza en los medios masivos de comunicación. A través de las voces de Tyncho VGH y Franco Avaca Jara, integrantes del Colectivo Resistencia Hip Hop, el tercer capítulo de la miniserie documental relata cómo un grupo de raperos se organizan con el objetivo de construir un espacio de hip hop de lucha, horizontal y combativo de contención de los pibes y pibas de la cultura.

Resistencia Arte Poder aporta una mirada del rap como herramienta de resistencia de los jóvenes ante una realidad actual desigual e injusta.

Capítulo 4: El rap es transformación o reproducción. Kris Alaniz y Karen Pastrana nos cuentan a través de su experiencia como raperas cómo fue el rol y el proceso de aceptación de las mujeres en la cultura del hip hop.

Para pasar de la reflexión a la acción, Maja y Tatiana, integrantes del Colectivo Resistencia Hip hop dicen basta de opresión y a través de sus letras buscan aportar a la transformación de la desigualdad de género. El cuarto capítulo de la miniserie documental busca mostrar los relatos invisibilizados vinculados a la lucha de la mujer y demás sectores silenciados.

Resistencia Arte Poder es una mirada sobre la lucha feminista en la cultura del hip hop que busca visibilizar que el rap puede ser una herramienta para la transformación de las opresiones o continúa alimentando y reproduciendo las lógicas de desigualdad.

CARACTERÍSTICAS GENERALES: Cada episodio, de aproximadamente de diez minutos, es una unidad significativa en sí misma: tiene principio, desarrollo y fin. La identidad de la serie está conformada por elementos estéticos y temáticos que se repiten en los cuatro capítulos. Cada episodio abre con uno de los entrevis-

tados rapeando un fragmento de un tema musical de su autoría y concluye con un clip musical de treinta segundos, producido exclusivamente para la serie. Los clips con los que finaliza cada capítulo forman en su conjunto un tema musical original de cuatro minutos.

La decisión de producir una miniserie se relaciona directamente con el soporte que pensamos para su difusión: Internet; que es desde nuestra perspectiva una de las plataformas más plurales y accesibles para difundir contenidos audiovisuales. Ahora bien, producir para Internet implica tomar en consideración determinados lineamientos como, por ejemplo, la dinámica del producto y la duración, que no debe ser extensa, para poder atraer la atención de los potenciales espectadores. De ese modo, evaluamos las distintas perspectivas desde las cuales podíamos abordar nuestro objeto de estudio y llegamos a la conclusión de que en cuatro capítulos de diez minutos podríamos desarrollarlas. Al mismo tiempo, esa decisión responde al hecho de que la serie será reeditada, a modo de proyecto futuro, como medimetraje para poder ser presentada en festivales.

ENFOQUE: La miniserie documental entiende que el arte es una herramienta de transformación de los sectores sociales oprimidos. Nuestro objetivo es que aquellas voces que han sido invisibilizadas en los grandes medios de comunicación hegemónicos puedan ser escuchadas para que sus ideas y pensamientos perduren como parte de nuestra historia.

PÚBLICO: El producto apunta a destinatarios que sientan algún gusto y/o afinidad por el género musical del rap. Uno de los principales objetivos es que el producto permita al espectador conocer una práctica cultural que cuestiona su entorno social a través de la música. En ese sentido, si bien se apunta a un público joven creemos que debe tratarse además de un espectador interesado en nuevas formas de intercambiar y compartir saberes por fuera de la educación institucionalizada.

PROPUESTA ESTÉTICA: La imagen en la serie documental tiene una tonalidad predominantemente neutra. El tratamiento de la imagen como, por ejemplo, la saturación de los colores y/o filtros, será utilizado como un recurso para destacar determinados segmentos de la serie, como es el caso de los clips de breaking y Djing o bien la compilación de archivos del contexto sociopolítico actual.

El diseño del logo de la serie se trabajó bajo dos consignas principales: ser legible y conciso y es por ello que se decidió elaborarlo a dos colores, amarillo y negro. El flyer de la serie se elaboró con una fotografía también a dos colores, en consonancia con el logo, donde se observa a cuatro integrantes del Colectivo Resistencia Hip Hop rapeando frente a Casa de Gobierno. La decisión de trabajar a dos colores corresponde además con el hecho de que como todo producto autogestionado, se debe contemplar que los costos de impresión sean accesibles.

En la puesta en plano se trabaja a dos cámaras: una fija y una móvil. La cámara fija, montada en un trípode, realiza tomas de los entrevistados en plano pecho, frontal y/o tres cuartos perfil mientras que la cámara móvil, en mano, realiza además de plano frontal, planos de perfil y planos detalle. La cámara fija tendrá un valor más bien testimonial mientras que la cámara móvil buscará indagar en la sensibilidad, la gestualidad y las emociones del entrevistado, de modo tal que pueda interpelar más directamente a los espectadores y generar intimidad. El objeto de esa disposición de las cámaras es lograr encuadres que aporten dinamismo al producto final.

Se privilegia la iluminación con luz natural, tanto en exterior como en interior. En relación al sonido habrá interacción entre sus tres formas básicas: testimonio, ambiente y musicalización. Las pistas utilizadas para musicalizar la serie fueron un aporte de Luis Díaz "DJ Perro", uno de los precursores del hip hop en La Plata y también entrevistado de la miniserie.

MOTIVACIÓN Y OBJETIVOS: Nuestra principal aspiración como realizadoras audiovisuales es que nuestro producto pueda sumar al campo de la Comunicación Social una nueva mirada acerca de prácticas de Comunicación/ Educación críticas, que se desarrollan por fuera de la educación institucionalizada. Encontramos en el rap un género musical que propone una forma atractiva y accesible de comunicar, no sólo por su potencial como herramienta de denuncia, sino también por su lenguaje explícito y, en muchos casos, crudo. Desde sus principios, en el Bronx, Nueva York, logró ser la expresión y la voz de los sectores oprimidos de la sociedad y aún hoy, continúa siéndolo a lo largo de todo el mundo: con las características propias de cada lugar y con las formas específicas con las que ha sido apropiado.

Nuestro objetivo es que la serie visibilice aquellas historias enmudecidas que no tienen lugar en los medios de comunicación hege-

mónicos. Entendiendo que la realización de un producto audiovisual implica una mirada propia sobre la realidad social, no ingenua, sino crítica y activa.

Nuestros objetivos están orientados también a la difusión de la serie documental y, es por ello, que pensamos en utilizar el modo de circulación más accesible y con más llegada que tenemos en la actualidad a disposición, que es Internet. También optamos por el uso de redes sociales tales como Facebook, Twitter y YouTube.

RECURSOS UTILIZADOS

- Cámara Réflex Canon 7D / Cámara Réflex Canon T5I
- Trípode
- Equipo de Sonido (Rode Mic Go)
- PC para Edición / Adobe Premiere Pro
- Disco Duro Externo Lark Digital

ESCALETA: Miniserie documental de 4 episodios de 10 a 15 minutos aprox.

Inicio: Un entrevistado principal por capítulo rapea a cámara. Presentación de los entrevistados con videoclip.

Clips de corte: Cuatro elementos del hip hop (rap, DJ, grafiti, breakdance).

Cierre: Canción de rap del ciclo documental.

CAPÍTULO 1

Toda reacción nace de una opresión.

Inicio: Rap a cámara del primer entrevistado - Orion XL.

Primer momento: Surgimiento y orígenes del rap. Entrevista: Orion XL, DJ Perro y Juan Speranza. Historización del surgimiento del rap e inicios del rap en La Plata.

Segundo momento: Presentación del conflicto. Situación social y política en Argentina. Clip con material de archivo sobre la situación social y política.

Tercer momento: Resolución del conflicto. Rol del artista frente a la situación actual. Presentación del Colectivo Resistencia Hip Hop. Reflexión acerca del rap.

Cierre: Rap - Orion XL y Juan Speranza

CAPÍTULO 2

El rap del barrio.

Inicio: Rap a cámara del primer entrevistado - Asterisco.

Primer momento: Rap y la juventud - Colectivo Resistencia Hip Hop. Entrevista: Johnny de LHC - Asterisco - Fuerte Apache. Material de Archivo: Primeros talleres de Resistencia Hip Hop en el Parque Saavedra - Batallas de freestyle. Inicios del rap villero.

Segundo momento: Presentación del conflicto. Estigmatización de los jóvenes de los barrios y de los raperos como artistas. Clip de Imágenes de los talleres de hip hop.

Tercer momento: Solución del conflicto. Rap como herramienta de expresión de la realidad social en la que viven los sectores oprimidos y como canalizador de la violencia. Talleres de Hip Hop: El rap como espacio de contención de la juventud de los barrios y de jóvenes en situación de calle.

Cierre: Rap Improvisación - Johnny -LHC

CAPÍTULO 3

El rap es resistencia.

Inicio: Rap a cámara del primer entrevistado - Tyncho VGH.

Primer momento: El rap como forma de vida - Taller de hip hop Entrevistados: Tyncho VGH - Franco Avaca Jara - CORREPI (Integrantes del Colectivo Resistencia Hip Hop). Taller de hip hop: Inicio de los talleres en las plazas. Postura política del Colectivo Resistencia Hip Hop: Taller como lugar de inclusión/ espacio horizontal/ educación popular/ construcción de otros relatos.

Segundo momento: Presentación del conflicto. Violencia institucional (persecución policial) y desafío de construir relatos alternativos frente a los medios de comunicación. Clip de imágenes: Imágenes del taller y material de archivo.

Tercer momento: Solución del conflicto. El rap como herramienta de resistencia ante una realidad actual desigual e injusta. Clip de imágenes de los talleres del Colectivo Resistencia Hip Hop.

Cierre: Rap Improvisación – Tyncho VGH y Franco.

CAPÍTULO 4

De la reflexión a la acción: basta de opresión.

Inicio: Rap a cámara de la primera entrevistada: Kris Alaniz
Entrevistadas: Kris Alaniz, Maja Rita y Tatiana Arcila (Integrantes del Colectivo Resistencia Hip Hop) y Karen Pastrana (Ex integrante de Actitud María Marta).

Primer momento: Identidad como rapera. Rol que se le asigna a la mujer en el Hip Hop (Recitales de Freestyle, aceptación en la cultura). Expectativas del Colectivo Resistencia Hip Hop: Movilizarse - Revista - Actividades de difusión.

Segundo momento: Presentación del conflicto. Construcción de relatos invisibilizados vinculados a la lucha de la Mujer y demás sectores oprimidos. Clip de imágenes de mujeres en la cultura hip hop.

Tercer momento: Resolución del conflicto. Reflexión final de Karen Pastrana y las integrantes del Colectivo Resistencia Hip Hop sobre el empoderamiento de la mujer.

Cierre: Tema de rap compuesto por las estrofas vistas en los episodios anteriores.

GUIÓN DE EDICIÓN					
TOMA	TIEMPO	IMAGEN	SONIDO	DIÁLOGO	TIEMPO DE LA TOMA
	00:05	PLACA NEGRA	Silencio		0:00:05
	00:02	PLACA NEGRA	Voz en off	CHINO: Vamos	0:00:07
DÍA 10 (CHINO) CAM 1 VIDEO MVI_ 9425	00:00 - 00:20	Primer Plano Chino rapeando	Sonido ambiente	CHINO: Veo piratas venir por nuestros tesoros (...) y su mandato digno del ex-Virreinato de Cisneros	0:00:27
	00:05	PLACA NEGRA	Pista Aaron Neville		0:00:32
	00:02	Nombre de la serie "Resistencia Arte Poder"	Pista Aaron Neville		0:00:34
DÍA 4 (FEMININJA FLOW) - DJ PERRO VIDEO MVI_ 9035 01:09 - 01: 13 DÍA 8 (KILLING THE BEAT) GRAFFITI - VIDEO MVI_ 9221 - 0:58 - 01:04 DÍA 8 (KILLING THE BEAT) RASPANDO LA OLLA VIDEO MVI_ 9336 - 0:53 - 00:56 DÍA 8 (KILLING THE BEAT) BGIRL - VIDEO MVI_ 9197 - 00:37 - 00:42	00:24	Clip de videos: -DJ PERRO -GRAFFITI -RASPANDO LA OLLA -BGIRL	Pista Aaron Neville		0:00:58
DÍA 10 (CHINO) CAM 2 MVI_ 4894 CAM 2 MVI_ 4886 CAM 2 MVI 4893	04:45 - 05:55 03:13 - 03:18 02:50 - 02:55	- Primerísimo Primer Plano - Plano detalle de sus manos -Plano detalle de los tatuajes	Sonido ambiente	CHINO: El Rap es todo en realidad, porque el Rap es un amigo(...) es todo, el Hip Hop es la vida misma.	0:01:20

TOMA	TIEMPO	IMAGEN	SONIDO	DIÁLOGO	TIEMPO DE LA TOMA
DÍA 14 (LOCACIÓN) Video MVI 6469: Plaza Moreno AUTOS Video MVI 6473: Plaza Moreno - Municipalidad DÍA 13 Video MVI 6381 : Viaje Berisso Video MVI 6380: Casa Berisso		Clip de locación: -CLIP LA PLATA CALLE -CLIP LA PLATA Municipalidad Graph La Plata -CLIP viaje a BERISO -CLIP viaje a BERISO CASAS - Graph Berisso	Pista Aaron Neville		0:01:40
CAM 2(CHINO) Video MVI _ 9406 CAM 1 Video MVI_ 9410 CAM 1 VIDEO MVI_ 9415 (Audio) CAM 1 Video MVI_ 9421	00:28 - 00:34 00:00 - 00:06 00:18 - 00:21 (off) 00:04 - 00:08	-Plano detalle haciendo mate -Chino tomando mate donde va a ser la entrevista -Primerísimo Primer Plano Chino(off) -Plano detalle	Pista Aaron Neville VOZ EN OFF	CHINO: Mi nombre es Santiago Freiría, alias Orión XL	0:01:52 0:01:55
Videoclip Orion XL "24 siempre Orion XL Cypher"	02:40 - 03:00	Videoclip Orion XL Graph "24 siempre Orion XL Cypher"	Sonido videoclip	Es que hay afuera como dijera Yupanqui (...) argumentos para Operación Cóndor. Presume.	0:02:15
DÍA 10 (CHINO) CAM 1 MVI_ 9208 DÍA 8 (KILLING THE BEAT) VIDEO MVI_ 9035 DÍA 10 (CHINO) CAM 1 VIDEO MVI_ 9415 DÍA 8 (KILLING THE BEAT) VIDEO MVI_ 9312	01:27 - 01:42	- Primer Plano Chino - Graph Orion XL Chino - B-Boy - Primer Plano Chino - B-Boys	Sonido ambiente		0:02:30
DÍA 8 (KILLING THE BEAT) VIDEO MVI_ 9312	00:03	B-Boys bailando	Pista Aaron Neville		0:02:33

TOMA	TIEMPO	IMAGEN	SONIDO	DIÁLOGO	TIEMPO DE LA TOMA
Videoclip Perro Ft. Gabbana "Calidad en el MIC"	01:34 - 01:50	Videoclip - Graph DJ Perro Ft. Gabbana "Calidad en el MIC"	Sonido videoclip	Sueno picante desde mi lugar, eso no cambia. Escupo (...) Mantengo un lema, no pienso en el fracaso.	0:02:49
DÍA 5 (PERRO) CAM 2 VIDEO MVI_ 9055 DÍA 4 - VIDEO MVI_ 9273	00:16 - 00:34	Primer Plano Perro- Graph Dj Perro B-Boy	Sonido ambiente	PERRO: Bueno, el Hip Hop llegó a mí (...), descubrí el break- dance, viéndolo en la tele/ En el furor de Michael Jackson cuando llegó a la Argentina y explotó y se hizo una moda.	0:03:07
DÍA 4 (FEMININJA FLOW) - VIDEO MVI_ 9214 VIDEO MVI_ 9206 VIDEO MVI_ 9214 VIDEO MVI_ 9219	00:05	(PLANOS DE CORTE 2 – ELEMENTOS: Break + DJ) - DJ - B-BOY - DJ - B-BOY	Pista Aretha Franklin - Baby Baby Baby		0:03:12
DÍA 5 (PERRO) CAM 2 VIDEO MVI_ 9070	13:27 - 13:30	Primer Plano Perro	Sonido ambiente	PERRO: El Hip Hop nació como una revolución	0:03:15
DÍA 5 (PERRO) CAM 2 VIDEO MVI_ 9070 Video Grandmaster Flash and The Furious Five The Message	11:20 - 11:37	-Primer Plano Perro -Grandmaster Flash and The Furious Five - The Message	Sonido ambiente	La escena en ese momento era la gente que estaba discriminada en el Bronx, fuera de todo, que no tenía acceso a nada y que (...)	0:03:32
DÍA 5 (PERRO) CAM 2 VIDEO MVI_ 9070	11:55 - 12:07	Primer Plano Perro	Sonido ambiente	PERRO: Encontró e inventó la manera (...) también escaparse de ese mundo.	0:03:44
DÍA 13 (LOCACIÓN)	00:10	CLIP PUENTE DE ENSENADA Ensenada Puente lado izquierdo Ensenada vías y puente giratorio	Pista Aretha Franklin - Baby Baby Baby		0:03:54

TOMA	TIEMPO	IMAGEN	SONIDO	DIÁLOGO	TIEMPO DE LA TOMA
DÍA 2(JUAN) CAM 1 VIDEO MVI_ 8818 (AUDIO) CAM 2 VIDEO MVI_ 8838 CAM 2 VIDEO MVI_ 8837	00:09 - 00:11 00:00 - 00:03 00:14 - 00:16	- Primerísimo Primer Plano -Plano Perfil Graph Juan Speranza -Plano detalle de la remera Lucha de Clases	VOZ EN OFF Pista Aretha Franklin - Baby Baby Baby	JUAN: Mi nombre es Juan, Juan Speranza.	0:03:56
DÍA 2 (JUAN) CAM 1 VIDEO MVI_ 8817 (AUDIO) CAM 2 VIDEO MVI_ 8837 (Lucha de clases) CAM 2 VIDEO MVI_ 8820	03:08 - 03:18 00:16 - 00:18 00:30 - 00:41 03:33 - 03:38	-Plano detalle de la remera Lucha de Clases -Plano Pecho Juan	VOZ EN OFF / Pasa a VOZ IN	JUAN: Uno de los primeros recuerdos(...) y escuchaba ese tema y me volvía loco.	0:04:06
VIDEO La Octava rima con Identidad	01:49 - 01:59	Videoclip - Graph La Octava Rima- Con identidad	Música del videoclip	Negociando nuestras tierras con las multinacionales (...) ves cabrón que este gobierno vendió al pueblo por un cheque de Chevron	0:04:16
DÍA 5 (PERRO) CAM2 VIDEO MVI_ 8825 CAM 1 VIDEO MVI_ 8818	00:13 - 00:29 03:47 - 04:04	Primer Plano Juan Plano Pecho Juan	Sonido ambiente	JUAN En La Plata, los iniciadores acá del Rap o del Hip Hop (...), un poquito antes, en donde estaba DJ Perro	0:04:32
VIDEO "Video Familia"	03:06 - 03:30	Videoclip de La Familia "Video Familia"	Música del Videoclip	La bomba que va a volarte la mente (...) la familia cada día se va haciendo más fuerte, más fuerte.	0:04:42

TOMA	TIEMPO	IMAGEN	SONIDO	DIÁLOGO	TIEMPO DE LA TOMA
<p>DÍA 5 (PERRO) CAM 1 VIDEO MVI_ 9047</p> <p>CAM 2 VIDEO MVI_ 9055</p> <p>CAM 2 VIDEO MVI_ 9067 (Latas de aerosol)</p> <p>CAM 2 VIDEO 9072 (Consola)</p> <p>CAM2 VIDEO 9063 (Equipo de sonido)</p>	<p>01:52 - 2:25</p> <p>05:02- 05:04</p> <p>05:27- 05:41</p> <p>05:50 - 05:53</p>	<p>-Videoclip La Familia</p> <p>-Primer Plano Perro</p> <p>-Plano detalle remera,pantalón y zapatillas</p> <p>-Planos detalle de latas de aerosoles del Perro</p>	Música del Videoclip	<p>PERRO: Todo era tratar de inventar/</p> <p>No había una escena de Hip Hop(...)un evento que había Rocanrol, Punk, Hardcore o lo que sea/</p> <p>Pero así nos fuimos abriendo camino de a poco</p>	0:05:01
<p>DÍA 13 (LOCACIÓN) Video MVI 6387 Calle 50</p> <p>Video MVI 6399: Cartel del Teatro Argentino</p>	00:05	<p>Clip de Corte: Calle de La Plata - Grafitis Teatro Argentino</p>	Pista Aretha Franklin - Baby Baby Baby		0:05:06
<p>DÍA 5 (PERRO) CAM 2 VIDEO MVI_ 9055</p> <p>DÍA 13 (LOCACIÓN) Video MVI 6397 Paneo Teatro Argentino Video MVI 6404</p>	06:44 - 07:09	<p>Clip de locación: -Teatro Argentino -Primer Plano Perro -Teatro Argentino</p>	Sonido ambiente	<p>PERRO: El teatro argentino fue en su momento (...) como hormigas salían de todos lados y era de boca en boca.</p>	0:05:31
<p>DÍA 14 (LOCACIÓN/ PERRO) Video MVI 6463: Perro con sus dibujos</p> <p>Video MVI 6456: Pasando revistas</p>	00:10	<p>-Plano Pecho de DJ Perro - Dibujos Graffiti</p> <p>-Revista Hip Hop Nation</p>	Pista Aaron Neville		0:05:41

TOMA	TIEMPO	IMAGEN	SONIDO	DIÁLOGO	TIEMPO DE LA TOMA
<p>DÍA 10 (CHINO) CAM 1 VIDEO MVI_ 9415</p> <p>CAM 2 VIDEO MVI_ 4876</p> <p>Video MVI 6431: Hip Hop Nation</p> <p>Video MVI 6454: Casetes</p>	<p>05:32 - 05:58</p> <p>00:16 - 00:46</p>	<p>-Primer Plano Chino en CAM 1</p> <p>-Primer Plano Chino de Perfil en CAM 2</p> <p>-Clip de imágenes Hip Hop Nation</p> <p>-Tomas con casetes www.youtube.com/watch?v=-</p>	Sonido Ambiente	CHINO: Había en esa época una revista que se llamaba Hip Hop Nation,(...)lo que sea que nos pudiera llegar y el que lo tenía era como que tenía la figurita de oro, entonces todos tratando de copiar ese casete.	0:06:07
<p>DÍA 13 (LOCACIÓN) Video MVI 6413: Escaleras y rejas - Mov hacia atrás</p> <p>Video MVI 6410: Rejas</p> <p>Video MVI 6411: Rejas</p> <p>Video MVI 6413: Escaleras y rejas</p>	00:10	<p>Clip de locación: -Teatro Argentino enrejado</p> <p>- Graph Teatro Argentino enrejado desde 2015</p>	Sonido Ambiente		0:06:17
<p>DÍA 2 (JUAN) CAM 2 VIDEO MVI_ 8829</p>	<p>01:51 - 01:53</p> <p>02:25 -02:50</p>	<p>- Primer Plano de Juan</p> <p>-Plano Pecho de Juan</p>		<p>JUAN: El Hip Hop es un movimiento de la calle/ Ya sea cual sea el gobierno de turno(...) están contando la realidad de sus barrios y no les conviene.</p>	0:06:45
<p>"Un día sentimos todos que algo había cambiado" SPOT www.youtube.com/watch?v=EO4bwCUTtPE (00:24-00:29) (00:40 - 00:42)</p>	00:10	Spot de Campaña Cambiemos - Macri y Vidal	Sonido videoclip	Sabemos que podemos generar más trabajo, más oportunidades más confianza (...) cambiemos.	0:06:55

TOMA	TIEMPO	IMAGEN	SONIDO	DIÁLOGO	TIEMPO DE LA TOMA
<p>Video Ruidazo contra el tarifazo - 00:47 - 00:52</p> <p>Video C5N despidos</p> <p>Video "El derrame no derrama"</p>	00:30	<p>- Ruidazo contra el tarifazo - Tv Emergente</p> <p>- Placa de despidos C5N</p> <p>- Video C5N "Pobreza Cero"</p> <p>-Placa " La semana más crítica del gobierno". "La pobreza cero es una meta inalcanzable"</p> <p>1:50 - 1:58 aprox.</p> <p>- Ruidazo contra el tarifazo - Tv Emergente</p> <p>- Video Placa El derrame no derrama</p>	<p>EL VIAJE - LATINA Feat MORENA (00:25 - 00:45) (00:55 - 01:06)</p>	<p>(...) "No me falta tacto en el dialecto /Si te digo te roban, no te miento/ Votaste el cambio, lo siento/ Ajustaron el cinturón del obrero pero no este sentimiento/ Despidos masivos en áreas equivocadas /Aumento de sueldos para políticos de altas castas/ Basta/ Están jugando sucio/ Ellos usan la pasta"</p>	0:07:25
<p>Video C5N: Placa " La semana más crítica del gobierno"</p> <p>03:54 - 04:03 –</p> <p>04:24 - 04:39</p>	00:10	<p>"Cien días del gobierno de ricos" - Mujer hablando del trabajo</p>		<p>Uno viene acá para ganarse el pan de cada día, ellos la plata ya la tienen (..) nosotros somos unos números no más"</p>	0:07:35
<p>- Video C5N "4 días del Paro Nacional Docente"</p> <p>-Video Represión a jubilados - 00:26 - 00:40</p> <p>-Bunker político de Cambiemos</p> <p>-Protocolo Bullrich placa "Está clarísimo cómo será el protocolo de seguridad"</p> <p>00:12 - 00:27</p>	00:20	<p>- Video C5N "4 días del Paro Nacional Docente"</p> <p>- Video Represión a jubilados</p> <p>- Bunker político de Cambiemos</p> <p>- Baile de Macri</p> <p>-Protocolo - Bullrich placa "Está clarísimo cómo será el protocolo de seguridad"</p>	<p>EL VIAJE - LATINA Feat MORENA Estribillo (01:06 - 01:25)</p>	<p>Maestro que lucha, está enseñando/ La policía mata 500 pibes por año/ Sobisch a Macri le dio la mano/ Decime ¿Capo? qué cambio votaron."</p> <p>ESTRIBILLO - No creo que sea así / Pero aquí estamos/ Luchamos o queda así/ A donde vamos / No me sueltes la mano / (x2) No, no , no , no</p>	0:07:55

TOMA	TIEMPO	IMAGEN	SONIDO	DIÁLOGO	TIEMPO DE LA TOMA
DÍA 10 (CHINO) CAM 1 VIDEO MVI_ 9415 CAM 2 VIDEO MVI_ 4876 Video MVI 6431: Hip Hop Nation Video MVI 6454: Casetes	05:32 - 05:58 00:16 - 00:46	-Primer Plano Chino en CAM 1 -Primer Plano Chino de Perfil en CAM 2 -Clip de imágenes Hip Hop Nation -Tomas con casetes www.youtube. com/watch?v=-	Sonido Ambiente	CHINO: Había en esa época una revista que se llamaba Hip Hop Nation,(...)lo que sea que nos pudiera llegar y el que lo tenía era como que tenía la figurita de oro, entonces todos tratando de copiar ese casete.	0:06:07
DÍA 13 (LOCACIÓN) Video MVI 6413: Escaleras y rejas - Mov hacia atrás Video MVI 6410: Rejas Video MVI 6411: Rejas Video MVI 6413: Escaleras y rejas	00:10	Clip de locación: -Teatro Argentino enrejado - Graph Teatro Argentino enrejado desde 2015	Sonido Ambiente		0:06:17
DÍA 2 (JUAN) CAM 2 VIDEO MVI_ 8829	01:51 - 01:53 02:25 -02:50	- Primer Plano de Juan -Plano Pecho de Juan		JUAN: El Hip Hop es un movimiento de la calle/ Ya sea cual sea el gobierno de turno(...) están contando la realidad de sus barrios y no les conviene.	0:06:45
"Un día sentimos todos que algo había cambiado" SPOT www.youtube.com /watch?v=EO4bw CUTtPE (00:24-00:29) (00:40 - 00:42)	00:10	Spot de Campaña Cambiemos - Macri y Vidal	Sonido videoclip	Sabemos que podemos generar más trabajo, más oportunidades más confianza (...) cambiemos.	0:06:55

TOMA	TIEMPO	IMAGEN	SONIDO	DIÁLOGO	TIEMPO DE LA TOMA
<p>Video Ruidazo contra el tarifazo - 00:47 - 00:52</p> <p>Video C5N despidos</p> <p>Video "El derrame no derrama</p>	00:30	<p>- Ruidazo contra el tarifazo - Tv Emergente</p> <p>- Placa de despidos C5N</p> <p>- Video C5N "Pobreza Cero"</p> <p>-Placa " La semana más crítica del gobierno". "La pobreza cero es una meta inalcanzable"</p> <p>1:50 - 1:58 aprox.</p> <p>- Ruidazo contra el tarifazo - Tv Emergente</p> <p>- Video Placa El derrame no derrama</p>	<p>EL VIAJE - LATINA Feat MORENA (00:25 - 00:45) (00:55 - 01:06)</p>	<p>(...) "No me falta tacto en el dialecto /Si te digo te roban, no te miento/ Votaste el cambio, lo siento/ Ajustaron el cinturón del obrero pero no este sentimiento/ Despidos masivos en áreas equivocadas /Aumento de sueldos para políticos de altas castas/ Basta/ Están jugando sucio/ Ellos usan la pasta"</p>	0:07:25
<p>Video C5N: Placa " La semana más crítica del gobierno"</p> <p>03:54 - 04:03 – 04:24 - 04:39</p>	00:10	<p>"Cien días del gobierno de ricos" - Mujer hablando del trabajo</p>		<p>Uno viene acá para ganarse el pan de cada día, ellos la plata ya la tienen (..) nosotros somos unos números no más"</p>	0:07:35
<p>- Video C5N "4 días del Paro Nacional Docente"</p> <p>-Video Represión a jubilados - 00:26 - 00:40</p> <p>-Bunker político de Cambiemos</p> <p>-Protocolo Bullrich placa "Está clarísimo cómo será el protocolo de seguridad"</p> <p>00:12 - 00:27</p>	00:20	<p>- Video C5N "4 días del Paro Nacional Docente"</p> <p>- Video Represión a jubilados</p> <p>- Bunker político de Cambiemos</p> <p>- Baile de Macri</p> <p>-Protocolo - Bullrich placa "Está clarísimo cómo será el protocolo de seguridad"</p>	<p>EL VIAJE - LATINA Feat MORENA Estribillo (01:06 - 01:25)</p>	<p>Maestro que lucha, está enseñando/ La policía mata 500 pibes por año/ Sobisch a Macri le dio la mano/ Decime ¡Capo? qué cambio votaron."</p> <p>ESTRIBILLO - No creo que sea así / Pero aquí estamos/ Luchamos o queda así/ A donde vamos / No me sueltes la mano / (x2) No, no , no , no</p>	0:07:55

TOMA	TIEMPO	IMAGEN	SONIDO	DIÁLOGO	TIEMPO DE LA TOMA
DÍA 10 (CHINO) CAM1 VIDEO MVI_ 9418 CAM2 VIDEO MVI_ 4888 Bunker político de Cambiemos Video de Asunción Presidencial	06:18 - 06:50 01:01 - 01:32	- Primer Plano Chino -Primerísimo Primer Plano Chino - Bunker político de Cambiemos - Macri bailando - Asunción Presidencial de Mauricio Macri en Casa Rosada - Graph Asunción presidencial	Sonido ambiente	CHINO: No es casualidad que Laura Alonso, que Bullrich, que son siempre el bloque vinculado al imperialismo, a la Embajada estadounidense y a la Mossad en última instancia están hoy por hoy en donde están ¿No? y con las políticas que están manejando. Para mí tiene mucho que ver con una cuestión de los parámetros clásicos del Consenso de Washington, de las recetas neoliberales, achique de Estado. Es como una derecha clásica o sea no.	0:08:27
DÍA 4 (FEMININJA FLOW) MVI_ 9035	00:06	Plano de Corte DJ Perro	Sonido ambiente		0:08:33
DÍA 10 (CHINO) CAM 1 VIDEO MVI_ 9419 CAM 2 VIDEO MVI_ 4892 (Perfil)	01:58 - 02:05 02:17 - 02:26 01:37 - 01:44 01:56 - 02:05	- Primer Plano Chino - Primerísimo Primer Plano Chino de Perfil		CHINO: Y bueno el rol del artista frente a esa realidad es justamente desmitificar ese sentido común, mal llamado sentido común	0:08:49
DÍA 4 (FEMININJA FLOW) MVI_ 9035	00:06	Plano de Corte DJ Perro	Sonido ambiente		0:08:55
DÍA 2 (JUAN) CAM1 VIDEO MVI_ 8823 CAM2 VIDEO MVI_ 8835	04:30 - 04:35 04:41 - 05:09	Primerísimo Primer Plano Juan	Sonido ambiente	JUAN: El Rap...es la revolución artística popular. Es un eje de organización no tradicional, es una militancia entretenida, nueva, fresca.	0:09:30
DÍA 8 (KILLING THE BEAT) VIDEO MVI_ 9349	00:17 - 00:25	Raspando La Olla	Sonido ambiente	San Martín y O'Higgins (...) las consecuencias del progreso son	0:09:38
DÍA 2 (JUAN) CAM 1 VIDEO MVI_8821.MOV	00:04- 00:11	JUAN saludando (Día 3/ MVI_8841.MOV)	VOZ EN OFF	JUAN: El Colectivo nace hace poco más de un año, un año y un rato.	0:09:45

TOMA	TIEMPO	IMAGEN	SONIDO	DIÁLOGO	TIEMPO DE LA TOMA
<p>DÍA 2 (JUAN) CAM2 VIDEO MVI_ 8831.MOV</p> <p>DÍA 3 (TALLER) CAM 2 VIDEO MVI_ 8844/ Leandro ceba mate (00:48-00:54)</p> <p>VIDEO MVI_ 8845 Franco toma mate Perfil (00:06 - 00:12)</p> <p>Juan tomando mate con Tyncho y Manu (00:27-00:32)</p> <p>CAM2 VIDEO MVI_ 8831.MOV</p> <p>CAM 2 VIDEO MVI_ 8849 / Camille Perfil con Jimena/ (01:47-01:53)</p> <p>CAM2 VIDEO MVI_ 8831.MOV</p>	03:48 - 03:56	<p>Primerísimo Primer Plano Juan</p> <p>Clip de imágenes del taller:</p> <p>-Leandro ceba mate -</p> <p>-Franco toma mate - perfil</p> <p>-Juan tomando mate con Tyncho y Manu</p> <p>-Primerísimo Primer Plano Juan</p>	Sonido ambiente	JUAN: Es un espacio de construcción colectiva, autónomo, independiente, autogestionado y horizontal	0:09:53
<p>DÍA 2 (JUAN) CAM2 VIDEO MVI_ 8831.MOV</p>	05:22 - 05:28	<p>Primerísimo Primer Plano Juan</p>	Sonido ambiente	JUAN: para la construcción del poder popular y de educación popular, eso es nuestro primer objetivo	0:09:59
<p>DÍA 10 (CHINO) CAM 2 VIDEO MVI_ 4892</p>	04:21 - 04:47	<p>Primerísimo Plano Chino</p> <p>-Imágenes del taller del Colectivo Resistencia Hip Hop – (Graph)</p>	Sonido ambiente	CHINO: La realidad era tratar de hacerle entender a la gente de los barrios (...) la realidad para tratar de comprenderla ¿No?	0:10:25

TOMA	TIEMPO	IMAGEN	SONIDO	DIÁLOGO	TIEMPO DE LA TOMA
DÍA 2(JUAN) CAM 2 VIDEO MVI_ 8828 CAM 1 VIDEO MVI_8820.MOV	00:09 - 00:18 00:27 - 00:31 00:35 - 00:53 00:18 - 00:44 00:53 - 01:18	Primer Plano Juan Clip de Imágenes del taller de hip hop	Sonido ambiente	JUAN: entonces nuestro desafío es mostrarles la herramienta que tenemos/ Ya sea desde la música o de distintos oficios, el cual sabemos que no le vamos a salvar la vida a nadie pero quizás puedan encontrar/Algo en lo que puedan trabajarse y construirse.	0:10:56
DÍA 10 (CHINO) CAM 1 VIDEO MVI_ 9419 CAM 2 VIDEO MVI_ 4992	07:15 - 07:20	Primerísimo Plano Chino		CHINO: Sin duda, esa es nuestra forma de resistir a esa avanzada de derecha digamos.	0:11:01
DÍA 8 (KILLING THE BEAT) - VIDEO MVI_ 9294 - VIDEO MVI_ 9231 - VIDEO MVI_ 9295 - VIDEO MVI_ 9307 - VIDEO MVI_ 9256 - VIDEO MVI_ 9290	00:10	PLANOS DE CORTE - 4 ELEMENTOS: - B-girl - Grafiti - B-Girl - B-Boys bailando DJ Miriam Alvez - RAP Puente Familia	Pista Aretha Franklin - Baby Baby Baby		0:11:11
DÍA 5 (PERRO) Cámara 2 VIDEO MVI_9070	14:37 - 14:40	Primerísimo Primer Plano Perro	Sonido ambiente		0:11:14
DÍA 5 (PERRO) Cámara 2 VIDEO MVI_9070	14:37 - 14:40	Primerísimo Primer Plano Perro		PERRO: Desde el punto en que uno se planta en un escenario (...) revoluciona el mundo	0:11:24
DÍA 2(JUAN) CAM1 VIDEO MVI_ 8823 CAM2 VIDEO MVI_ 8835	04:30 - 04:40	Primerísimo Primer Plano Juan	Sonido ambiente	JUAN: Y yo creo que cuando esto se masifique cuando las ideas claras, (...) no va a haber quién lo pare.	0:11:34

TOMA	TIEMPO	IMAGEN	SONIDO	DIÁLOGO	TIEMPO DE LA TOMA
DÍA 10 (CHINO) CAM 1 VIDEO MVI_ 9415	00:31 - 00:41	Primer Plano Chino	Sonido ambiente	CHINO: Esa posibilidad que le da al que no tiene voz, al que (.), lo que le pasa en la cabeza	0:11:44
DÍA 2 (JUAN) CAM2 VIDEO MVI_ 8835	01:55 - 02:10	Primerísimo Primer Plano Juan	Sonido ambiente	JUAN: El Rap es un arma dice uno, (...) Es un arma de cambio, de cambio social.	0:11:59
DÍA 12 (GALPÓN DE TOLOSA) (CHINO - TOMA 7) CAM 2 MVI_ 9648 (CHINO Y JUAN - TOMA 3) CAM 1 MVI_ 5011 (JUAN TOMA 4) MVI_ 9731 CAM 1	01:00	Rap: Orion XL DJ Perro Orion XL y Juan Speranza Juan Speranza	Sonido ambiente	CHINO: Presta atención al contenido que algo vas a aprender de la cultura (...)/ Que aunque nació en el Bronx (...) como Black Panthers y el PRT, compa/ CHINO: Acá se habla de Fidel hasta Bakunin me cago en Shit Unit JUAN: Pateando por avenidas (...) para ese ortiva que mató a Víctor González./ JUAN: No es que vemos otras realidades (...) en instrumentales./ JUAN: Aguantando la presión (...) que mataron a Omarcito Cigarán, amor y rap.	
		Nombre del Documental	Pista Aaron Neville		
		Créditos DIRECCIÓN (...) Junio 2017	Pista Aaron Neville		

PRESUPUESTO

CÓDIGO	ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTI- DAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	Investigación y redacción del guión					
1.1	Guionista/ Redactor		1	Mes	13.462,008	13.462,008
2	Producción					
2.1	Productor ejecutivo		6	Mes	29.428,03	176.568,18
2.2	Camarógrafo/ Realizador 1		2	Mes	25.545,83	51.091,66
2.3	Camarógrafo/ Realizador 2		2	Mes	25.545,83	51.091,66
2.4	Asistente de Cámara especializado/ Grip		2	Mes	16.174,28	32.348,56
2.5	Operador de Sonido		2	Mes	20.548,25	41.096,5
3	Gastos de producción					
3.1	Viáticos		2	Mes	1.650	3.300
3.2	Alimentación		2	Mes	1.850	3.700
3.3	Varios	Tarjeta de Memoria Micro SD 100 GB, USB para Micro SD, Cable Ficha Canon, etc.	2	Mes	750	
4	Alquiler de Equipo					
4.1	Cámara 1	Canon Réflex 7D (UVA Rental La Plata)	60	Jornada	500	30.000
4.2	Cámara 2	Canon Réflex 7D (UVA Rental La Plata)	60	Jornada	500	30.000

4.3	Rode Mic Go	Indie Rental La Plata	60	Jornada	100	6.000
5	Edición y Post- Producción					
5.1	Editor/a	Edición final	1	Mes	25.044,24	25.044,24
5.2	Diseñador Gráfico	Arte de tapa / Libro (Cuerpo + Puesta en página) / Logo/ Diseño de portada para DVD, etc.	1	Mes	26.900	26.900
5.3	Imprevistos		6	Mes		25.380,2
TOTAL						507.604,15

***El presupuesto de la presente producción audiovisual, enmarcado en el Trabajo Integrador Final de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la U.N.L.P. para la obtención de la Lic. en Comunicación Social, contempla los costos de impresión de una producción gráfica, que acompaña al producto audiovisual.**

CRONOGRAMA

CAPÍTULOS	N°	ACTIVIDAD	SEMANAS												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1-2	1	Elaboración de guiones técnicos	X	X											
	2	Rodaje entrevista artista			X	X	X	X							
	3	Rodaje locaciones						X							
	4	Pre -Edición							X	X	X				
	5	Edición final										X	X		
	6	Entrega de los capítulos terminados													X
3-4	1	Elaboración de guiones técnicos	X	X											
	2	Rodaje entrevista artista			X	X	X	X							
	3	Rodaje locaciones						X							
	4	Pre -Edición							X	X	X				
	5	Edición final										X	X		
	6	Entrega de los capítulos terminados													X
	7	Otros										X	X		

PARTE III

ALGUNAS REFLEXIONES FINALES

REFLEXIÓN I

Uno de los primeros desafíos que se nos presentó como realizadoras fue el de definir el punto de vista desde el cual documentaríamos aquello que queríamos contar. En principio, teníamos algunas ideas difusas pero estábamos de acuerdo en que queríamos que los protagonistas de la serie pudieran representarse y narrarse a sí mismos. Pero ¿cómo lograrlo?

Como primer material de consulta, recurrimos a uno de los teóricos más influyentes del cine contemporáneo: Bill Nichols, quien propone una clasificación de las distintas modalidades de representación en el cine documental. Analizamos las categorías y concluimos en que nuestro deseo era lograr una perspectiva interactiva y, al mismo tiempo, reflexiva. No queríamos borrar nuestras huellas de producción, tampoco queríamos trabajar desde un lugar omnisciente, rígido e inflexible. Queríamos involucrarnos y ser partícipes. De ahí en adelante, nos dedicamos de lleno a consumir todo el material audiovisual que pudimos para aprender aquellas herramientas y recursos que nos sirvieran para producir nuestra serie documental. Desde la magnífica “La Batalla de Chile” (1975) de Patricio Guzmán hasta “The Furious Force of Rhymes” (2010) del cineasta Joshua Atesh Litle y desde series web de la Universidad Nacional de Tres de Febrero como “Respuesta Hip Hop” (2015) hasta series de ficción como “The Get Down” (2016) en Netflix.

Comenzamos a elaborar el proyecto a principios de julio de 2016 y para octubre del mismo año ya estábamos rodando. La primera decisión que tomamos de cara al rodaje fue que las entrevistas se filmarían en locaciones elegidas por los entrevistados, en la medida de lo posible. Nuestra propuesta fue que pensarán en un lugar con el que se sintieran identificados, porque allí podrían distenderse y relajarse. Los resultados fueron muy buenos. También decidimos trabajar a dos cámaras. Una registraría al entrevistado de modo tradicional, con un plano pecho y otra registraría el plano detalle buscando la intimidad: la gestualidad y aquellas características distintivas que permitieran construir a ese protagonista.

Las fechas de rodaje se fueron sucediendo a una velocidad vertiginosa durante los meses de octubre y de noviembre. Casi no había tiempo para reflexionar acerca del material que estábamos documentando y empezaron a surgir las primeras inseguridades: ¿Neces-

sariamente teníamos que aparecer frente a cámara para construir una modalidad de representación interactiva? Nosotras participábamos activamente de los talleres de Hip Hop todos los miércoles pero sentíamos que nuestra aparición en escena podría llegar a ser forzada, disruptiva, tratándose de una serie de diez minutos por capítulo. No había tiempo para desviar el foco de atención y no queríamos que se confundieran los roles protagónicos. Ya habíamos atravesado por un debate similar en relación al uso o no de nuestra voz en off; idea que desechamos rápidamente.

Una vez terminada la etapa de rodaje, la elaboración del guión de edición del Capítulo Uno de la serie volvió a traer la discusión de las modalidades. Evaluando y seleccionando el material que teníamos, resolvimos que nuestra aparición en escena no podía constituir una secuencia que destacara, como por ejemplo un clip de presentación, sino que tenía estar integrada al desarrollo de los hechos en la serie. Llegada esa instancia, pudimos recién visualizar de modo más claro cuál era nuestro rol y nuestro lugar en escena como realizadoras.

Los objetivos y presupuestos iniciales acerca de cómo debíamos abordar nuestro objeto de estudio se resolvieron, en realidad, en la práctica, a lo largo de todo el proceso de producción. Uno lleva al campo ideas y preconceptos que en el primer encuentro con el otro, se refutan o se confirman.

A partir de esta experiencia, pudimos entender que el punto de vista documentado y el modo de abordaje se juega en la relación con los 'otros', que son los protagonistas de nuestra historia: en función de su predisposición, de la apreciación que tienen sobre el o los realizador/es, de la confianza que les damos, de cómo nos presentamos frente a ellos y demás factores. No únicamente desde una decisión teórica que tomamos sentados en un escritorio, sino desde el diálogo y la puesta en común. Ese, creemos entonces, es el principal atractivo del cine documental y es lo que nos impulsa actualmente a seguir produciendo.

REFLEXIÓN N° II

En el proceso de edición del primer capítulo de la serie documental nos encontramos con una nueva inquietud. Cómo lograr un equilibrio entre lo dinámico y un producto con un fuerte contenido social.

En un primer momento, al pensar la temática de la serie documental, nos parecía importante tener como objetivo principal dejar un mensaje claro y conciso acerca de la realidad actual a través de una

expresión artística como es el rap. Teniendo presente el mensaje de Patricio Guzmán, acerca de la necesidad de contar esas historias o visiones de la realidad que, de otro modo, serían olvidadas.

Sin embargo, también estaba presente otro aspecto de la situación actual: la era digital. Entonces nuestro mayor desafío era plasmar nuestro relato pero a través, necesariamente, de un producto dinámico apto para su reproducción en las redes sociales. Ya que el objetivo era claro: La necesidad de que nuestro mensaje esté al alcance de la mayor cantidad de destinatarios.

Es decir, además del producto dinámico con un contenido claro y conciso, entendíamos que el cierre del producto se da en la mirada del espectador. Y para esto, era necesario amoldarnos a las nuevas formas de mirar de esos destinatarios. Se volvía necesario adecuar-nos a los canales por donde circula la información en la actualidad que, entendíamos, son las redes sociales: principalmente Facebook y YouTube.

A lo largo de la producción del guión de edición fuimos intercalando nuestras miradas entre las producciones audiovisuales del cine más netamente político, como las películas de Raymundo Gleyzer y sus documentales ficcionales como “Los Traidores” (1973) o sus comunicados como “Ni olvido ni perdón” (1972), “La masacre de Trelew” (1972) donde a través de recursos básicos logró relatar con vastísimo contenido social, la realidad política de su momento histórico. Como así también, retomamos al cineasta Patricio Guzmán, en “La Batalla de Chile” (1975), que con cámara en mano, no perdió la oportunidad de documentar todos los sucesos contemporáneos a su época, y que además, pasaron a ser una construcción histórica de los hechos sucedidos en Chile durante la presidencia de Salvador Allende.

Por otro lado, también exploramos los productos dinámicos de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, que si bien, la mayor parte de sus productos son de una duración de 3 minutos, la dinámica de sus producciones audiovisuales nos ayudó a pensar la estructuración de nuestra serie documental.

Entonces cómo lograr un contenido dinámico, ágil, entretenido que pueda ser reproducido en Facebook. Nuestra primera certeza, en el momento de elaboración del guión, fue la delimitación de la duración de los capítulos. Para que el contenido sea dinámico, no podían superar los 10 minutos. Porque entendíamos que, en cinco minutos no podíamos abarcar la cantidad de temas elegidos y no estábamos dispuestas a recortar el mensaje que entendíamos pri-

mordial, y 15 minutos era demasiado extenso para su reproducción en una red social. Encontramos en esa duración entonces el tiempo exacto para abarcar el contenido.

Sin embargo, la duración no era el único determinante para que el producto no resulte poco dinámico, al estar basado fundamentalmente en entrevistas. Volvimos a incursionar en otros productos audiovisuales, y particularmente en una; “The Furious Force of Rhymes” (2010), una producción que la virtuosidad de su montaje, hace del film un producto veloz, que nos resultó como espectadoras, mucho menos extenso de lo que realmente dura. Y esto lo logra fundamentalmente a través de los clips de corte. Fue allí donde encontramos nuestra segunda certeza, que si bien siempre estuvo presente era necesario utilizar su potencialidad al máximo, la respuesta estaba en el hip hop.

Es una cultura que nos otorga la posibilidad de producir dinamismo en sus colores, su estética y su ritmo, es en los planos de corte donde desarrollamos esa potencialidad y donde encontramos la posibilidad de hacer un capítulo realista y dinámico, que busca generar en el espectador, ganas de ver el próximo capítulo.

PARTE IV BIBLIOGRAFÍA

AMMANN, A. B. & DA PORTA, E. (2008) Rutas alternativas de la comunicación, Procesos de significación social, ideología y poder, Córdoba, Argentina, Ferreyra Editor.

AZNARES, C. (2016) Argentina: Macri y el balance de diez meses de cambios. Resumen Latinoamericano. La otra cara de las noticias de América Latina y el Tercer Mundo. <http://www.resumenlatinoamericano.org/2016/09/08/argentina-macri-y-el-balance-de-diez-meses-de-cambios-por-carlos-aznarez/>

BUENFIL BURGOS, R. N. (1993) Análisis de Discurso y Educación. Cuaderno DIE 26. DF, México, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N.

CAGGIANO, S. (2007) Lecturas desviadas sobre Comunicación y Cultura. La Plata, Argentina. Editorial de la Universidad de La Plata.

CODOCEDO S., P. M. (2006) Hip Hop en Santiago de Chile. Estilo subcultural, arte y vida. Un acercamiento desde el estudio de casos de jóvenes hiphoperos. Santiago de Chile, Chile. Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Escuela de Antropología.

CONADU (2016) CONADU Federación Nacional de Docentes Universitarios.

<http://www.uca.edu.ar/uca/common/grupo68/files/2017-Observatorio-Informe-Pobreza-Desigualdad-Por-Ingresos-2010-2016.pdf>

EL DESTAPE WEB (2016) INDEC: la pobreza alcanzó el 30,3% en 2016, según cifras oficiales <http://www.eldestapeweb.com/indec-la-pobreza-alcanzo-el-303-2016-segun-cifras-oficiales-n27155>

SOSA, MARTIN (2016) CEPA en los Medios. La nueva brecha <http://centrocepa.com.ar/la-nueva-brecha/>

FLORES, J. (2005), "Presentación", en W. Doise et al., Representaciones sociales y análisis de datos. México, Instituto Mora.

FREIRE, P. (2008) Pedagogía del Oprimido. Buenos Aires, Argentina. Editorial SXXI.

GUZMÁN, P. (1998) El guión en el cine documental. Madrid, España. Revista "Viridiana".

HEBDIGE, D. (2004) Subcultura. El significado del estilo. Grupo Planeta. Buenos Aires, Argentina.

MATA, M. C. (1990) Cfr. Seminario La comunicación alternativa en los 90. Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP, Argentina.

MATA, M.C. Repensar la comunicación popular en revista de la Agrupación Estudiantil La Arcilla, Córdoba: Ed. Escuela de Ciencias de la Información de la UNC.

MINETTI, M. M. & ROMÁN, R. C. (2006) Culturas juveniles: Prácticas de Hip Hop en la ciudad de La Plata. Universidad del Comahue / Universidad de La Plata, Argentina.

MOUFFE, C. (2007) En torno a lo político.

MUNARRIZ, B. (1991) Repositorio Universidad de Coruña. Recuperado el 22 de Noviembre de 2012 de Técnicas y métodos en Investigación cualitativa: <http://hdl.handle.net/2183/8533>.

NICHOLS, B. (1997) La representación de la realidad. Buenos Aires, Argentina. Grupo Planeta.

REGUILLO, R. (2000) Identidades culturales y espacio público. Un mapa de los silencios. Diálogos de la comunicación, ISSN 1813-9248, N° 59-60.

REYES S., F. (2007) Hip hop, graffiti, break, rap, jóvenes y cultura urbana. España, Madrid. Revista Estudios de Juventud N°78.

SALINAS, H. (2007). Patricio Guzmán: "El documental no es una fotocopia de la realidad". Iguazú. Revista Artesanal de Literatura y Cultura.

<https://revistaiguazu.wordpress.com/2007/03/11/patricio-guzman-el-documental-no-es-una-fotocopia-de-la-realidad/>

TIJOUX, M. E., FACUSE, M. & URRUTIA, M. (2013) El Hip Hop:

¿Arte popular de lo cotidiano o resistencia táctica a la marginación?. Santiago, Chile. Polis Revista Latinoamericana, Universidad de Chile..

UNIVERSIDAD CATÓLICA ARGENTINA (2017) Pobreza y desigualdad por ingresos en la Argentina urbana 2010-2016. UCA Pontificia Universidad Católica Argentina.

<http://www.uca.edu.ar/uca/common/grupo68/files/2017-Observatorio-Informe-Pobreza-Desigualdad-Por-Ingresos-2010-2016.pdf>

VALLES, M. M. (1999) Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión metodológica y práctica profesional. Madrid, España. Editorial Síntesis S.A.

ZAIAT, ALFREDO (2017) Página 12. Otro año de ajuste <https://www.pagina12.com.ar/14349-otro-ano-de-ajuste>

VIDEOGRAFÍA

BERCETCHE, S., GHOGOMU, D. & MUÑOZ, S. (Productores y Directores) (2014) Buenos Aires Rap [Documental] Argentina: Acéfala Producciones.

GUZMÁN, P. (Productor & Director). (1975) La batalla de Chile. La lucha de un pueblo sin armas Parte I La insurrección de la burguesía [Documental] Chile.

SERGE, L., LAWRENCE, S. & LITTLE, J. A. (Productores) y LITTLE, J. A. (Director) (2010) The furious force of rhymes [Documental] Estados Unidos: Coproducción Estados Unidos-Francia; Arte France / Smithsonian Networks / Link TV / Furious Media / Les Films d'Ici.

VITALE, J. (Productor) y PANIAGUA, M. (Director) (2015) Respuesta Hip Hop [Serie] Argentina: Masiva Productos Comunicables.

PARTE V

ANEXOS

ENTREVISTAS

El anexo consta de una serie de entrevistas , que complementan la Memoria de TIF con testimonios sobre los temas que se desarrollarán en los tres capítulos siguientes de la miniserie documental RAP Resistencia Arte Poder. Además de complementar los ya desarrollados en el Capítulo 1. De cada una de ellas se toman los datos más significativos acerca de la historia del rap en La Plata, la creación del Colectivo Resistencia Hip Hop y sus objetivos, el rol del artista en la actualidad y el lugar de la mujer en la escena del hip hop.

ENTREVISTA JUAN SPERANZA

Se realizó el 11 de noviembre de 2016 en el Puente Giratorio del Municipio de Ensenada.

PRESENTACIÓN

¿Cuál es tu nombre, de dónde sos y qué es lo que más te gusta del rap?

Mi nombre es Juan, Juan Speranza. Soy de Ensenada, pertenezco al Colectivo Resistencia Hip Hop y a un nuevo proyecto musical que se llama Rasgando la Olla. Lo que más me gusta del rap o del hip hop como cultura es la facilidad con la que puede llegar a las clases más bajas, sin necesidad de tener quizás una batería, una guitarra o un instrumento. Los pibes con la boca, con el beatbox y el freestyle, que es lo que tanto se ve en los barrios, tienen una gran herramienta y una gran posibilidad de expresarse y de contar lo que sienten, lo que viven, lo que piensan. Los pibes tienen una gran posibilidad y una gran herramienta de expresión y de comunicación.

¿Qué experiencias te llevaron al rap?

Creo que a todos lo que crecimos más o menos en los noventa, que fue la plena expansión del hip hop en Estados Unidos de la mano del marketing, nos vimos influenciados por el rap y el hip hop a través de la televisión. Uno de los primeros recuerdos que tengo es un tema que decía 'Es tuya Juan/Reclamala Juan' que yo creo que tenía ocho años y escuchaba ese tema y me volvía loco. Después un poco más por los 2000, 2003 sale un disco de Cypress Hill con las letras de las canciones en español y, eso fue lo que me terminó de volar la cabeza.

¿Quiénes son tus referentes del rap a nivel local?

Y, a nivel local, en cuanto a lo que es de Argentina, mis compañeros. Creo que en lo que es hip hop político, el Chino Orión y Javi, el Asterisco, son los máximos referentes de la Argentina y más conociéndolos, sabiendo que lo que cantan es lo que viven y lo que laburan todas las semanas. Entonces por su militancia, por sus letras y por su música en Argentina me parece que ellos son los referentes

También más de chico, el Escuadrón de Rimas que eran una banda de Berisso en la que estaba DJ Perro, Escocés, que después tuve la suerte de ser compañero de uno de ellos y seguir trabajando. Porque cuando yo era chico por acá el Escuadrón de Rimas fue lo que me marcó y también hacían hip hop político.

¿Podrías contarnos un poco de tu trayectoria como rapero?

Mi trayectoria no es muy amplia, si bien quizás llevo bastantes años. Me encontraba rapeando, solo, con amigos, un poco de freestyle, un poco de canciones que iban surgiendo y, en un momento, me encuentro políticamente con Luis, que es el Escocés, que también viene del Escuadrón de Rimas, una de las primeras bandas, la primera banda que tuvo Berisso. Y él, en medio de conversaciones políticas, me propone unirme a este proyecto que fue La Octava Rima. En aquel momento éramos los únicos que cantábamos hip hop protesta acá en Berisso, Ensenada y La Plata más allá del Chino. Y por suerte con La Octava (Rima) nos ha tocado pisar escenarios bastante interesantes, con peso político, como fue el 2 de abril por las inundaciones. Teníamos un enfoque, que si bien somos raperos, queríamos salir del ambiente del rap. Mayormente usábamos los espacios políticos, como asambleas, movilizaciones o actividades sociales solidarias para dar nuestro mensaje y que salga del entorno de los raperos y que llegue a la vecina del barrio, al pibe del barrio, de la villa. Con el Escocés estuve bastantes años, anduvimos de acá para allá, con algunos impasses pero una experiencia muy enriquecedora. El año pasado, cuando empezamos con el Colectivo Resistencia Hip Hop, tocamos por última vez. Hace un año, en noviembre, en el Olga Vázquez. Y ese año empezamos a armar un proyecto nuevo que se llama Rasgando la Olla con Silas, con el Flaco Brian y con el Aste, que además de ser compañeros de banda, somos compañeros de militancia y eso es lo que hace para mí aún más interesante esta propuesta. Porque lo que cantamos, lo que plasmamos, lo que vivimos en los talleres o en las actividades.

HISTORIA DEL RAP

¿Cómo surge el rap en Argentina y cuáles fueron sus comienzos en La Plata?

A los primeros puntos que llega es al oeste de Buenos Aires. Una de las primeras bandas más conocidas fue el Sindicato Argentino de Hip Hop que ha llegado a ganar Grammy's latinos. Y, por otro lado, también al sur. Después me enteré que había un hip hop que venía de Chile, porque Chile tiene larga carrera en cuanto a lo que es rap o hip hop y larga historia. Y los pibes del sur venían mamando ese hip hop que es un hip hop más político, más del palo que a mí, a nosotros, nos gusta.

Después acá en La Plata, los iniciadores acá del rap o del hip hop, fue una banda que se llamó La Familia, allá por los 2000 creo, en donde estaba DJ Perro, MT que es quien produce hoy a Orión y si no me equivoco Sutil. Ellos estuvieron allá por los 2000 unos cuantos años, marcaron el inicio del hip hop, y después cada uno siguió su camino. El Perro con el Escuadrón de Rimas, el MT con Los Raptores y ese es un poquito el inicio. Después acá en Ensenada, un compañero que aún sigue rapeando que se llama J. Yo le doy mucho reconocimiento a él porque en el 2000 y algo, él estaba en la calle con una crew que se llamaba Los Anti Gato, AG Crew que nucleaba y laburaba con bastantes pibes de la calle también, de los barrios bajos de acá de Ensenada y hacían break dance en la plaza del centro. Entonces eso me parece que también es para recalcar, porque hace 10 años atrás había 50 pibes bailando break dance en la plaza de Ensenada, que es una ciudad que no tiene mucha cultura, así que eso me parece que, si bien en cuanto a tiempo no es uno de los primeros, me parece que vale remarcar que los viejos hayan hecho eso, ese trabajo con los pibes que es lo que tratamos hoy nosotros de seguir haciendo.

Los jóvenes son los que principalmente toman al rap como una vía de expresión ¿Por qué crees que eso sucede y cuál es la relación entre la juventud y el rap?

Yo creo que es un movimiento contemporáneo y que está en constante ebullición. Para mí toma tanta repercusión en la juventud por ser un movimiento que tiene unos cuarenta años, entonces los pibes podemos seguir viendo a los iniciadores, a nuestro ídolos, vivos. Y al ser un movimiento consciente, no se ha estancado ni encasillado en ninguna moda, ni atrás de ninguna persona. Si bien hay personas que han iniciado el hip hop, que son como embajadores del hip

hop en el mundo, esto fue resurgiendo constantemente y las cuatro disciplinas que tiene el hip hop que es el break, el grafiti, los DJs y el rap me parece que son disciplinas que siempre se van renovando y que son disciplinas de alta complejidad en el cual los pibes se ven sin necesitar muchos instrumentos o herramientas, con la posibilidad de hacer algo que es llamativo y que les da la posibilidad de expresarse y encontrar el camino.

Entonces me parece que es un movimiento fresco que tomó como escenario la calle. Nació en la calle y hoy sigue en la calle. Me parece que van de la mano porque han nacido y crecido juntos y porque se plasma mucho el sentir y el vivir de los pibes de la calle, pibes de abajo, de la periferia y eso lo que lo hace para mí, para nosotros como Colectivo, netamente político. Es un movimiento claramente social pero para nosotros netamente político, porque está englobando a los pibes de abajo que lo pasan mal y a sus problemáticas. Me parece que es un movimiento de los marginados y de la juventud que rompe con esa conformidad y confronta con la conformidad que quizás tienen algunos mayores. Que no se queden en su conformidad política en ese cómodo sillón que le ofrece el capitalismo. Así cuando escuchen, vean, se interesan por el rap, el hip hop, por lo que hacen los jóvenes y no lo que han visto en la tele. Siempre igual les resulta un movimiento llamativo.

ACTUALIDAD Y COYUNTURA POLÍTICA

¿Qué desafíos se les presentan como artistas independientes en la actualidad?

Llamémosnos, quizás, trabajadores de la música, más que artistas. Y hay un desafío complejo, esto a lo que apuntamos, de que nuclea a la juventud y es la que se puso la bandera. La juventud entra en ese círculo de la parte más marginada de nuestro país y la represión está cada vez más brava. La discriminación y la marginación llevan a que los pibes hagan puras cagadas. Entonces nuestro desafío es mostrarles la herramienta que tenemos, mostrarles el cambio, darles una alternativa, ya sea desde la música o de distintos oficios

Sabemos que no le vamos a salvar la vida a nadie pero quizás puedan encontrar algo que les llene, algo que les guste, algo en lo que puedan trabajarse y construirse que en un futuro los lleve a pensar y a entender que hay que laburar duro. Que los robos, la droga o lo que fuere en la calle, y no quiero sonar evangélico, al fin y al cabo, no llevan a ningún lado.

La situación es claramente compleja, la situación está brava. La

policía y los políticos matan pibes todos los días, ya sea con la droga o con el gatillo fácil. Todos los días desaparecen pibes. Entonces nuestra obligación, desde el Colectivo o todos los raperos integrantes del movimiento hip hop que soñamos con un cambio, es pasar esta herramienta a los pibes. Que a nosotros nos ha hecho entender desde otra perspectiva el mundo, para que generen ellos ese mismo cambio o algo parecido a lo que generamos nosotros.

¿Cómo lo vinculas a la realidad política actual?

La realidad política está complicada, la realidad cultural en La Plata y en el país está complicada. Las reglamentaciones en cuanto a nocturnidad sólo se ve que apoyan a los grandes boliches o a los boliches de empresarios y no a los centros culturales o a los espacios culturales de bajos recursos, independientes, autogestionados. Me parece que es obligación del hip hop o del rap, en ese marco, rever el mensaje y dejarlo en claro: salir a las calles. Como se viene dando acá en La Plata, dentro de la clandestinidad, seguir usando espacios, casas, cualquier espacio que tengamos para seguir construyendo más hip hop, más cultura digámosle. Es una palabra, la “cultura”, que se usa mucho dentro del hip hop pero muchos no saben quizás a lo que apunta. Entonces, hoy por hoy, si la coyuntura política habla y muestra una postura clara en cuanto a la clausura y a la prohibición, hacer cultura hip hop para mí es eso, tomar lugares clandestinos, tomar las plazas, tomar las calles, las movidas sociales para mostrar.

¿Ves reflejada la coyuntura política actual en el hip hop?

Sí. Claramente. El hip hop es un movimiento de la calle, que está todo el día en la calle, ya sea los que pintan, que mayormente están pintando de contrabando, porque nadie quiere que le pinten las paredes, pero es una forma de expresión que ante esta represión institucional, del gobierno o de la policía y ante esta persecución el grafiti crece, cada vez más. Lo mismo pasa con el rap, cada vez hay más gente y más pibes en la plaza. Ya sea cual sea el gobierno de turno, este o el anterior no quiere que los pibes piensen, no quiere que los pibes se expresen y me parece que ven como un arma peligrosa que los pibes se organicen y cuenten lo que ven en sus barrios. Porque rapeando o lo que fuere están contando la realidad de sus barrios y no les conviene. El gobierno anterior, que dijo ayudar al hip hop, claramente tenía una intención capciosa para callar a esa voz. Lo que a mí me parece y, a nosotros como Colectivo, es que la

autonomía y la autodeterminación son necesarias, para que no sea cooptada la voz del hip hop: la voz de los sin voz.

Entonces, redondeando, creo que es necesario que cada uno de los que hacemos hip hop ocupemos estos espacios, ya sean gubernamentales o no gubernamentales, para dar nuestro mensaje, para contar lo que vemos, lo que nos pasa a nosotros, lo que le pasa a la gente de nuestro entorno y no ser hipócrita. Si estamos viviendo una realidad de mierda no podemos contar que andamos viviendo como los raperos yankees porque es otra la realidad que están viviendo. Y en cuanto a coyuntura latinoamericana el hip hop está creciendo cada día más. De hecho, cuando nosotros empezamos hoy veo diez, veinte o treinta pibes por cada pibe de lo que éramos nosotros. Entonces hay que buscarle la vuelta de rosca para que los pibes y las pibas sientan atracción por este movimiento y se unan a las filas del hip hop que para nosotros es una militancia.

¿Cuál es el rol del trabajador de la música frente a la realidad social?

Yo lo entiendo como un trabajo, como llamarnos obreros de la música, porque no solamente nos juntamos a escribir canciones y a hacer música sino lo plasmamos en el barrio, en los talleres, en la calle, en las plazas y en los escenarios porque si bien quizás los escenarios son los que mayor de cantidad de público tienen, los barrios, las plazas, las actividades sociales son las que nos encuentran y nos dan esa llegada a nuestra gente ¿No? A la gente de abajo. Me parece que es una obligación y es una responsabilidad con la que cargamos. No es un juego o un hobby como algunos creen.

COLECTIVO RESISTENCIA HIP HOP

¿Con qué idea nace el Colectivo Resistencia Hip Hop?

El Colectivo nace hace poco más de un año, con Javi, el Aste; él no vivía acá pero cada vez que nos cruzábamos en eventos hablábamos de una necesidad organizativa. Nos pasaba lo mismo con Orión que, si bien nos conocíamos del ambiente y sabíamos quiénes eran los que hacíamos hip hop político, no nos habíamos podido encontrar en una mesa de diálogo político. Hasta que Javi, Asterisco, se vino a vivir a La Plata, Orión a Berisso y yo en Ensenada y nos vimos nucleados en una misma región y nos sentimos en esa obligación de la que hablábamos, una necesidad organizativa. Nos empezamos a juntar, empezamos a charlar, estuvimos largo tiempo dándole vuelta de rosca, buscándole la forma de llegada hasta que en un momen-

to se acerca un compañero, Enzo, compañero grafitero, que milita o militaba en la CORREPI, a proponernos la idea de trabajar un taller en la Facultad de Trabajo Social, una coordinación con la CORREPI.

Si bien el Colectivo es autónomo y el taller es autónomo, CORREPI le da esa asesoría legal a los pibes de la calle. Entonces nos juntamos, lo planteamos y, este año, empezamos a participar en la Facultad de Trabajo Social. En algún momento, las autoridades, por algunas cuestiones que hubo con los pibes en situación de calle, le cerraron las puertas a los pibes y a nosotros y tuvimos que salir de nuevo a las plazas. Hacer de nuevo los talleres en la calle nos daba una inyección anímica, de tener treinta, cuarenta, cincuenta pibes en los talleres. No lo podíamos dejar de hacer. Hasta que encontramos este espacio que nos prestaron en la Casa Santoro para poder seguir dando los talleres y a lo largo de este año todos los miércoles hemos estado ahí, por suerte. Además de participar en actividades de agrupaciones políticas compañeras y de causas benéficas o solidarias y lo más importante de todo es que los pibes se están organizando en el hip hop. Eso es lo más importante y lo más recalable de todo, que los pibes se interesen por ver lo que estamos haciendo, por ver el laburo que hacen ellos y las posibilidades que tienen de trabajar gente, sea del hip hop o no, sea universitaria o militante que se ha acercado al proyecto. Todos los días se acerca a los talleres gente nueva para dar una mano en lo que puede y eso es lo que hace súper nutritivo y súper interesante al Colectivo.

Si tuvieras que definirlo ¿Qué es El Colectivo Resistencia Hip Hop?

Es un espacio de construcción colectiva, autónomo, independiente, autogestionado y horizontal. Es una micro organización que va intentando trabajar pasito a pasito, a prueba y error, va tratando de hacer redes, conectando con gente desde el sur al norte de nuestro país y de nuestros países hermanos. También se ha dado una fuerte conexión con Portavoz y gente de Chile. Por eso que vemos nosotros como una referencia del peso político que tienen ellos en sus letras y, en el hip hop, allá en Chile. Nos parece que son referentes y siguiendo la línea de la red activista del hip hop también fue así: micro organizaciones nucleadas en los barrios, en las villas, en las plazas, de gente que le interesaba el movimiento y ahí las redes se fueron tocando y tejiendo y unos con otros fueron dándole forma y aceitando un poco el proceso. Entonces teniendo esa referencia, sabiendo el ejemplo que han sido ellos, buscamos eso: tejer redes con

otras micro organizaciones sean de hip hop o no sean de hip hop, que hagan trabajo territorial en los barrios para la construcción del poder popular y de educación popular . Ese es nuestro primer objetivo, la construcción de poder popular, separado del poder político y la educación popular para ver si podemos lograr algo, viste, un cambio.

¿Cómo surge la idea de armar el taller de hip hop y con qué fin?

El taller de hip hop nace ante la necesidad organizativa nuestra de transmitir nuestros conocimientos, de contarle a la doña del barrio qué es el hip hop, qué es el rap y de esta necesidad de construcción de poder popular.

Los talleres se fueron dando primero con los pibes en situación de calle, de los cuales algunos siguen participando activamente en el Colectivo . Y nosotros vemos en ellos una mejora, de un año atrás acá que es incontable, o sea como mil puntos para arriba, súper bien, ya opinando de política, instruyéndose, con ganas de aprender. Y esta necesidad de organizarnos nos llevó a encontrarnos con mucha gente en los talleres, mucha más de lo que esperábamos y, si bien habíamos dado talleres por separado en otros lados, nunca ninguna habían tenido la repercusión que está dando este taller donde se hayan acercado otros artistas, otros trabajadores de la música, a dar una mano en lo que necesitemos, en las causas y en este afán de reconocernos como clase, reconstruirnos, de romper los patrones aprendidos que teníamos. El taller se fue aceitando y hoy por hoy es un taller de educadores que estamos educando a educandos, estamos enseñando y aprendiendo de los pibes, entonces me parece una experiencia súper positiva porque la idea nuestra del taller es que todos los pibes que están participando el día de mañana puedan ir y hacer, copiar, replicar esto en el barrio de cada uno. Esa es la construcción que hacemos hoy en el Colectivo.

¿Cuáles son los primeros desafíos que se les presentaron en el taller?

Los primeros desafíos que se nos han presentado fueron los de trabajar con pibes en situación de calle con realidades muy distintas. Nos hemos encontrado con pibes en situaciones complejas, difíciles que sacaban a relucir lo que tenían aprendido de sus casas, de su barrio o su familia, pibes con hogares conflictivos, pibes plenamente en situación de calle. Nos hemos encontrados con alguno que otro robo de celular en el mismo grupo, nos hemos encontrado

con pibes con armas blancas en los talleres y nosotros no somos profesores, maestros. Nunca estudiamos pedagogía, nada y con lo que sabíamos, con lo que nos enseñó la calle, por suerte hemos podido resolver bien: hablar, charlar con los pibes, que devuelvan las cosas, contarles que las armas no sirven para nada y que andar con eso por la calle solamente te genera un problema, un problema con la policía, un problema con otros pibes. Entonces, si bien entendemos que es una realidad distinta la que viven, dormir en la calle no debe ser nada fácil, por suerte han entendido que con eso no llegaban a nada y hemos tenido unos resultados sobresalientes y que han superado nuestras expectativas, porque los pibes han entendido, han comprendido eso. Si bien algunos se han alejado, otros siguen viniendo y se siguen acercado pibes todos los talleres y en eso estamos, en esa construcción. Y otro inconveniente que se nos presenta es el tema de ser autónomos, de no pedirle plata a nadie, entonces la autogestión y todo lo que estamos haciendo, ya sean pintadas o actividades, todo a pulmón. En los talleres mayormente tenemos alguna merienda o lo que fuere y lo sacamos de donde podemos. No le pedimos nada a nadie, entonces eso lo hace doblemente valorable para mí. Que salga de nosotros, a veces de nuestro bolsillo, a veces de la organización, a veces de la autogestión o de muchos pibes de allá afuera que se han acercado a darnos un mano. Todo salió de abajo, no le hemos pedido nada a ningún político, ni a ningún empresario, que no está mal sacarle, algunas veces no está mal sacarle a los que tienen mucho, pero pero me parece doblemente valorable la autonomía de los talleres.

¿Cómo se organizan y preparan los talleres?

Nos organizamos horizontalmente, siempre en los talleres abrimos la puerta a quien tenga algún temario o un tema que quiera desarrollar, que lo exponga y si viene alguien con alguna temática en particular le buscamos la vuelta de rosca para desarrollarla entre todos, tratamos de que sea inclusivo y no exclusivo. En el taller han visto que no hay profesores y alumnos, es un círculo donde todos están hablando, donde todos participan y lo bueno de los talleres es que si bien son talleres de rap o de hip hop se han trabajado en todos los talleres temáticas como los desaparecidos, la dictadura, violencia de género, transgénero, ahora han podido viajar las compañeras al Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario que también ha salido de nuestra autogestión. Esa es la forma organizativa. Nos reunimos cada 15 días más o menos, tenemos una asamblea que está

abierta a todo aquel que quiera construir. El que quiera construir y venga con buenas energías y vibraciones ya es parte. En el taller uno no tiene más voz que el otro por venir más veces, por tener más presencia, no le pasamos lista a nadie. Así que el que venga al taller, que se acerca con buena predisposición, ya sea la primera vez, la quinta, la décima o que venga todos los talleres la palabra tiene el mismo peso para cualquiera que tenga ganas de sumarse a esta construcción viste.

¿Qué te gustaría lograr con el taller?

Utópico sería generar una casa de hip hop, escuelas de hip hop como pasa en Colombia donde las disciplinas del hip hop se entrelazan con la educación popular y hay espacios de educación popular basados en el hip hop y en estas herramientas urbanas. Utópico sería eso, que se genere desde el hip hop un espacio, una casa o lo que fuere de educación popular donde podamos darle una mano a los pibes en situación de calle, algunos oficios, recursos, herramientas para que ellos puedan salir de la situación en la que están. Tenemos claro que no le vamos a salvar la vida a nadie sino solamente podemos ofrecer lo que nosotros sabemos, pero si esto se replica en otros lados, en otros barrios, en otras ciudades va a generar un cambio importante y queremos que el hip hop, llegue a los barrios, llegue a los pibes como una herramienta más interesante. Si les llegas cantando, haciendo freestyle. Si vos le vas a un pibe de barrio con el discurso político, se da media vuelta, se te caga de risa y se va. Nosotros siendo sinceros, siendo claros de que somos lúmpenes, de que hacemos las mismas huevadas que hacen ellos, tratamos de buscar esta herramienta. Organizarnos, construir desde ahí una alternativa para ellos y para nosotros. Así que, como te digo, utópico para nosotros sería solucionar esa problemática, que es la problemática gubernamental a lo largo y a lo ancho del mundo y entendiendo que los políticos no toman las riendas con esto porque no le importan los pobres o la gente de abajo. Tratamos de ir por la nuestra y con nuestra autonomía, con nuestros errores y defectos, plasmar eso, un cambio. Buscar un cambio en los pibes.

EL RAP

¿Cambió de alguna forma tu vida con el rap o el taller de hip hop?

Sí. Con el rap ha cambiado mi vida porque encontré lo que buscaba. Desde que me conozco soy rap, desde que me conocí. Encontré una forma de vida, porque no es solo una forma artística, es una for-

ma de vida. Es una forma de pensar, de hacer y de comunicar. Radicalmente cambió mi vida porque me vi claramente identificado y vi un movimiento que nucleaba a los de mi clase, jóvenes y de la clase baja, pobres. Cambió radicalmente mi vida y los talleres y la militancia del Colectivo han plasmado, han hecho realidad todo lo que hablábamos en nuestras letras, todo lo que escribíamos, lo que cantábamos, lo que rapeábamos, todo lo que pregonábamos o predicábamos con el Colectivo se han hecho realidad y se han puesto los pies en la tierra. Entonces claramente ha cambiado mi vida porque no sé qué podría hacer si un miércoles no hay taller, a dónde voy. Yo sé que todos los miércoles estamos trabajando ahí en el taller. Estamos clavados llueve o truene. Feriado o vacaciones no hay, porque encontramos y vemos que los pibes también han encontrado un espacio de contención. Muchas veces algunos no participan de los talleres pero van a escuchar, a charlar, a compartir algo con nosotros. Entonces sí, claramente, ha hecho más consecuente nuestras letras o nuestro hip hop. Nuestro rap lo ha hecho más consecuente, lo ha plasmado. Nos ha guiado y nos ha dicho dónde estamos parados y desde ahí hacia dónde vamos. Entonces claro, claramente ha sido un cambio significativo para mí.

¿Qué es el rap para vos?

El rap es la revolución artística popular, es la forma que vemos, es la herramienta para cambiar las cosas, es un eje de organización no tradicional, es una militancia entretenida, nueva, fresca. Yo, soy rap. Mis amigos son rap, hip hop. Mi hijo por decantación es hip hop y yo creo que cuando esto se masifique, cuando las ideas lleguen claras a las clases más bajas de nuestro país y de Latinoamérica no va a haber quién lo pare. Me parece que si bien comparto con todos los compañeros militantes de las organizaciones de base y de los movimientos sociales, nosotros, vemos la forma. Creemos, o yo particularmente creo que no hay otra forma, porque es la única. Porque es el único “partido”, digamoslé, que está en toda Latinoamérica, en toda. Desde México hasta el sur, hasta la Patagonia, hay raperos. A lo largo y a lo ancho de Latinoamérica hay raperos y con base, con educación popular, con talleres, con autogestión, que no pasa en Europa ni en América del Norte. Entonces es la herramienta contemporánea de cambio. Eso es el rap: es la herramienta de cambio. Y el rap es un arma dice uno, cada cual elige por dónde la toma y a quién su bala le descarga. Eso es para nosotros el rap, o para mí. Es una arma de cambio, de cambio social.

ENTREVISTA LUIS DÍAZ

Se realizó el 19 de noviembre de 2016 en el Municipio de Berisso, en el patio de la casa del entrevistado.

HISTORIA DEL RAP

¿Cómo fueron tus principios en el hip hop?

El hip hop llegó a mí por medio del baile cuando era chico. Cuando tenía ocho, nueve años, descubrí el break-dance, viéndolo en la tele, con el furor de Michael Jackson cuando llegó a la Argentina y explotó y se hizo una moda. Me sentí muy identificado con la postura y la imagen que tenía la gente que bailaba en ese momento y me empecé a enamorar sin querer del break -dance. Yo recuerdo que en su momento era una moda, todo el mundo bailaba en la escuela, en los programas de tele bailaban break-dance y fue eso: una moda y luego desapareció pero a mí me siguió gustando y eso me llevó a conocer lo que fue después el hip hop. Yo conocí el baile sin saber que era hip hop, sabíamos que era break-dance, no hip hop, ni los cuatro elementos. Llegó y, en ese momento, sin Internet las cosas llegaban a cuentagotas así que descubrimos el baile, empezamos a bailar y luego, por intermedio de la música de a poco se fue hilvanando lo que era la cultura que venía por detrás.

¿Cuál fue tu primera experiencia recorriendo los escenarios?

Nosotros veíamos a montones de grupos pero no teníamos las herramientas como para empezar a hacer rap. Entonces en ese momento jugábamos al básquet un montón de amigos y uno tocaba la batería, el otro bajo, el otro guitarra, yo tenía las bandejas y estaba practicando scratch así que decidimos formar una banda que se llamó Mensaje para Tu Mente. Empezamos a fusionar los instrumentos tratando de imitar el rap que nosotros escuchábamos con pista. De ahí desembocó a que luego me juntara con Fatal B, que era de otro grupo también de la ciudad de La Plata y él con su compu que tenía programas de músicas pero no sabía samplear y yo que tenía samplers, vinilos y bandejas y no sabía usar una compu, nos combinamos, empezamos a armar instrumentales y armar una banda que fue La Familia. Antes hubo un proyecto que se llamó C4 pero duró muy poco, La Familia fue la primera banda de DJs y MCs en la ciudad de La Plata, Berisso, Ensenada.

¿Cómo se las arreglaban para conseguir las herramientas, instrumentos y vestimenta?

Era difícil conseguir las herramientas y las cosas para empezar a desenvolvemos en la cultura porque en ese momento nosotros lo que veíamos era todo de Estados Unidos o muy pocas cosas latinas que podíamos descubrir y tratábamos de imitar lo de afuera. Sabíamos que había samplers, bandejas y cosas pero eran muy caros, inaccesibles. Entonces yo empecé a trabajar muy chico, a los catorce años, y tuve la suerte de empezar a comprarme equipos y empezar a inventar digamos porque no sabíamos el método. A nosotros nos llegaban los discos y escuchábamos los temas pero no sabíamos cómo lo hacían porque en ese momento no había, Internet o televisión por cable para ver un documental y ver a la gente samplear y hacer scratch y practicar y todo. Lo que hacíamos era, lo veíamos en una película o en algo y memoria, tratábamos de imitarlo. No lo podías rebobinar ni ponerlo de nuevo, ni ir al historial y volver a verlo cincuenta veces. Todo era tratar de inventar, tanto con los grafitis de sacar picos de los desodorantes para ver cuál pintaba más fino, más grueso, ir a buscar diferentes pinturas o mismo con la ropa, no había marcas de hip hop en ese momento e ibas a pedir cinco talles más grandes de una remera o de un pantalón para andar vestido de ropa ancha. Era todo un rebusque y con la música pasó lo mismo. No había una escena del hip hop, teníamos que ir a tocar con una compactera abajo del brazo y un CD con las pistas grabadas y caer en un evento donde habían rock'n roll, punk, hardcore o lo que sea y cuando decías "Somos la banda" te miraban raro porque no teníamos instrumentos. Éramos dos locos con una bandejas, un par de discos y una compactera para tirar las pistas. Pero así nos fuimos abriendo camino de a poco.

¿En qué lugares empezaron a juntarse para armar la escena del hip hop acá en La Plata?

En la ciudad de La Plata empezó a gestarse todo en el Teatro Argentino, en 8 y 50, había varios puntos. Si bien nosotros, con La Familia, éramos la única banda que estaba tocando y sonando o tratábamos de unir a todos los demás pero bueno, el hip hop tuvo esto siempre de las competencias y había un par de grupos separados y aislados, pero todos laburando en la misma. Igual éramos más chicos, más adolescentes, así que estábamos con esas diferencias. Hoy en día uno predica más por la unión que por otra cosa. Pero el Teatro Argentino fue en su momento era un punto focal de La Plata donde se juntaban los B-Boys, los MCs, la gente que bailaba y yo recuerdo que venía mucha gente de Berazategui, Quilmes, hasta

gente de Capital y sabían que en el Teatro Argentino tal día de la semana se juntaba gente y aparecían de la nada; como hormigas salían de todos lados y era de boca en boca. Empezamos a armar talleres y la idea era compartir y también, por el hecho de que éramos pocos y queríamos que haya más gente, queríamos que se contagiara todo el mundo con lo que a nosotros nos gustaba.

¿Cómo se empiezan a generar las raíces del hip hop?

Todo el mundo asocia el hip hop a que el hip hop es yankee. Sí, nació en el Bronx, pero nació de la mano de los latinos, mayormente puertorriqueños que estaban en el Bronx, como Crazy Legs de la Rock Steady Crew. Ellos empezaron con el breaking y hasta hoy están bailando, o Cool Hair que era un DJ jamaicano que él es el papá del hip hop. Entonces la escena era la gente que estaba discriminada en el Bronx, fuera de todo, que no tenía acceso a nada y que encontró e inventó la manera de poder mostrarse, de poder expresarse y mostrar su realidad. Reflejar su realidad y también escaparse de ese mundo. Hoy en día, si nos ponemos a pensar y vamos para atrás, un par de puertorriqueños, un par de jamaicanos, un par de afroamericanos en el Bronx sin querer inventaron una cultura que mueve el mundo, que mueve millones en el mundo y que contagió a gente de todo el mundo, desde el Bronx hasta Japón, Francia, Alemania, Inglaterra, Argentina, Chile, a donde quieras, en cualquier punto del globo. Hoy con Internet se puede buscar y hay hip hop en cualquier parte del mundo. Creo que no hay un lugar en el mundo en donde no haya hip hop. Y todo el mundo pensó que era algo pasajero que no iba a tener importancia. Así me lo pintaron a mí cuando empecé a bailar o a pintar grafiti y me dijeron “Ya se te va a pasar” y, hoy, tengo cuarenta años y sigo dependiendo de esto porque vivo de esto: es un estilo de vida.

¿Cuál es la relación entre el rap y la política?

Yo creo que el hip hop siempre tuvo relación política. El hip hop nació como una revolución, no porque formara parte de un partido político el que lo cantara o algo, sino porque el hecho de poder expresarse y de hacer algo diferente a lo que hacen todos, ya es una manera de revolucionar. El hecho de pintar o bailar distinto o vestirse distinto, hablar o expresarse distinto ya es revolución. Las cuestiones políticas tuvieron sus etapas, desde el hip hop de Public Enemy y Las Panteras Negras a hoy, con muchos grupos de Latinoamérica, Venezuela, Colombia, Chile mismo, que enfocan las

letras de hip hop en la violencia policial, al racismo o al machismo o al feminismo. El hip hop para mí nació como una revolución. Si bien hay gente que trata de dividirlo, “Esto es rap político y esto es rap romántico y esto es rap de competencia” para mí todo el hip hop es revolucionario. Desde el punto en que uno se planta en un escenario a cantar su realidad o la de otros, o desde que se planta a bailar diferente a todo el mundo, mantener una postura y vestirse y ponerse una gorra de costado por más que todos digan que la tenemos que usar derecha, revoluciona el mundo.

¿Qué dificultades se les presentaban a la hora de acceder a los espacios para tocar dado que no estaba desarrollada del todo la cultura hip hop?

A nosotros montones de dificultades, porque arrancamos en una época que, no había Internet y no era tan mediático todo. Entonces era grabar en estudios de manera casera, porque los estudios ni pensaban en hacerle un espacio a raperos con instrumentales sonando de fondo o grabar un scratch. Por ejemplo, los lugares no estaban abiertos para el hip hop y en cada lugar donde vos ibas a tocar era como algo nuevo. O sea, llegar con una banda de rap y tocar era, primero, verte con mala cara y después escuchar las letras y que te feliciten, te saluden o que te pidan un disco. También tenía otro sabor, porque está bueno hoy en día hablar con alguien y decir que en Comodoro Rivadavia, o en Córdoba o Santa Fe tenían un demo tuyo. Y antes vos lo vendías a \$3 a alguien de acá a dos cuadas. Hoy alguien sube un tema y lo comparte en Instagram, en Facebook, YouTube y al minuto está en todo el mundo. Pero bueno, esas dificultades también hacían que uno tenga más ganas y que laburara más y quisiera llegar a más lugares y abrir más puertas.

LA FAMILIA/ EL ESCUADRÓN DE RIMAS

¿Qué fue La Familia?

La Familia fue así el primer grupo consolidado de hip hop a nivel sonido y a nivel cultural. Salimos con pistas sampleadas y con DJs y con MCs a la cancha. Había montones de bandas y otra escena que se estaba gestando en Buenos Aires, en Morón, bandas como En Contra del Hombre, Sindicato Argentino de Hip Hop, Super AE, ADS pero nosotros fuimos los primeros en armar una banda con DJ y sin instrumentos, con samplers y MCs. La Familia fue lo primero que empezamos a escribir, si bien en Mensaje para Tu Mente, la banda en la que tocábamos con instrumentos yo no tenía tanta

participación en el micrófono porque estaba como DJ y hacía apoyos nomás, en La Familia fue el momento para desahogar todo lo que teníamos para contar. Las letras se basaban en lo que vivíamos en el día a día, contenido social y político. ¿Por qué política o contenido social? Porque yo empecé a laburar a los catorce años, mi casa fue bastante complicada de chiquito a adolescente, entonces no veía otra cosa que contar que no fuese eso. Nosotros escuchábamos el hip hop de Los Ángeles y hablaban de pandillas. Escuchábamos el hip hop de Nueva York y hablaban de hip hop, de cultura, de grafiti, de B-Boys y nosotros teníamos que contar lo que vivíamos. Había otras bandas que hacían gánster rap en Buenos Aires y que contaban la película que veían ellos de ser gánster, de pandillas y de droga. Yo me levantaba a laburar a las seis de la mañana y estudiaba a la noche en la escuela nocturna y no iba a decir que andaba matando gente ni nada. Tenía que contar lo que me molestaba, y me molestaba tener catorce años y estar laburando por la situación económica en la que vivíamos. Entonces la parte política siempre fue esa: lo que nos molestaba a nosotros y lo que veíamos cotidianamente, de cómo viajamos, cómo comíamos, cómo la sufríamos. Luego cada uno tomó su rumbo y hacía rato que yo tenía en mente un proyecto que se llamaba Escuadrón de Rimas, que lo tenía como DJ y había varios MC que participaban pero cuando me junto con mis hermanos acá en Berisso, armamos El Escuadrón de Rimas. Y El Escuadrón de Rimas siguió la misma línea. Nosotros en el micrófono siempre queríamos contar lo que vivíamos o lo que veíamos, lo que vivían los demás, no inventar nada. Si bien teníamos algunas letras de flow y de competencia contra otros MCs, el hip hop es competitivo, siempre fue competitivo en todos los niveles pero la competencia siempre como auto-superación, para mejorar. Y el Escuadrón de Rimas estuvo más involucrado en cuestiones sociales y políticas. Participábamos un poco más, capaz que en La Familia no estábamos metidos en ese tema. Si bien con Bruno, Fatal B, un conocedor, un militante fue la primera banda, vivíamos como otra realidad. Con El Escuadrón de Rimas sí estuvimos vinculados y apoyando y la mayoría de los eventos eran de movimientos sociales. Nosotros tratábamos de poner nuestro grano de arena con las letras, con la lírica que era lo que llevábamos.

¿Qué fue el Escuadrón de Rimas?

El Escuadrón de Rimas se formó en el 2003, 2004 . Todo fue a largo plazo pero en el 2005 sacamos un demo. Participamos en un documental audiovisual que se llama Voces Rebeldes, de una amiga que vive en España que se llama Oriana Eliçabe, donde había gente de Senegal, Cuba, Venezuela, Chile, Colombia, Perú. Después estuvimos también con un documental, que se llama Chococué que era de los de los siete presos políticos que había. Participamos con un video y un tema en ese documental también. Y después tratando de apoyar todo lo que pasaba acá en la zona y desarrollándonos y mostrando la realidad que vivíamos en su momento.

ACTUALIDAD

¿Qué apreciación tenes sobre la escena del hip hop en la actualidad acá en La Plata?

Yo creo que la escena del hip hop en la actualidad está explotando, a full, está muy bueno todo lo que está pasando. O sea, no quiero ver contras en esto pero creo que hay mucho freestyle o mucho rap. Yo porque soy más de la Vieja Escuela. No sé si hay tanto hip hop. Sé que los pibes hoy no saben mucho de hip hop. Los pibes saben de freestyle, de métrica, de flow, de estructura, de la batalla de gallos y, si bien hay un montón de gente haciendo talleres, concientizando en los barrios, enseñando break en las plazas, creo que está muy mediatizado. Está bueno, la gente conoce el hip hop, ya no somos cuatro gatos locos. Hoy se toma más en serio y se le han abierto montones de espacios al hip hop y creo que eso le genera bastante respeto pero me gustaría que haya menos batalla de gallos y más talleres. Menos batallas en YouTube y más documentales. Estaría bueno. Creo que bueno, cada uno lo vive a su manera, hoy los pibes están con el freestyle y les gusta la batalla de gallos. Los pibes no tienen la culpa, compiten y los que están haciendo el lucro con esto son las empresas y los patrocinadores que están por detrás, que son los que se llevan la plata y les importa muy poco el hip hop. Pero bueno, en el barrio el hip hop vive, con grafiti, con B-Boys y con DJ's en las fiestas y los MCs. Nunca va a morir.

¿Cómo pensas vos que se da la relación entre la juventud y la cultura hip hop y específicamente con el rap?

Uno cuando es chico está buscando definirse con algo y prueba montones de cosas. El rap o ahora el freestyle que está en su momento auge o tanto el grafiti como el B-Boy. Yo creo que el hip hop

es una herramienta con la cual uno se libera, se expresa por sobre todo, ya sea pintando bailando y se hace. Más allá de darse a conocer y ganar respeto. Con el hip hop uno se libera y muestra que también está y que existe, así nació un poco el hip hop. La gente que estaba en el Bronx aislada de todo, los pibes, tanto Taky que era uno que empezó a firmar, ponía su nombre y nadie conocía su cara pero todo el mundo sabía quién era Taky, entonces él pensaba que existía y que vivía en todo el mundo. Acá pasa lo mismo, si bien muchos quieren darse a conocer y poner su nombre y figurar, también es una manera de hacer revolución a lo que uno siente por dentro y sacarlo para afuera.

¿Qué significa el hip hop en tu vida?

Yo lo podría explicar con mil palabras y no sé si terminaría. Yo como todo chico me empezó a interesar como una moda, lo viví en sus distintas etapas de mi vida y me empezó a gustar. Hoy ya tengo cuarenta años, empecé casi a los ocho, nueve y lo que sí descubrí con el correr del tiempo que me terminé enamorando del hip hop. Para mí ya no sé si es necesario que tenga que ir a eventos o que tenga que estar tocando o que mi nombre esté en un lugar. Cuando era chico capaz que pensaba eso. Hoy pinto acá en mi casa y vivo escuchando música desde que me levanto hasta que me duermo. Paso música en eventos y vivo hip hop. Para mí ya se hizo algo cotidiano. No sé si necesito tener un video hoy en día. Tengo una página mía y no le doy ni bola, subo cosas cuando tengo ganas o cuando me acuerdo. Creo que ya pasé la etapa y el hip hop es parte de mi vida. Vivo hip hop, respiro hip hop, acá en mi casa, con mis hijos, mi familia. Si lo tengo que definir, es mi vida.

ENTREVISTA ORION XL - SANTIAGO FREIRÍA

Se realizó el 30 de noviembre de 2016 en el Municipio de Berisso, en el patio de la casa del entrevistado.

PRESENTACIÓN

¿Cuál es tu nombre, de dónde sos y qué es lo que te gusta del rap?

Mi nombre es Santiago Freiría, alias Orión XL, Chino para los amigos, para los no tan amigos también. Soy de la ciudad de La Plata, actualmente vivo en Berisso. Lo que me atrapó del hip hop es la capacidad de expresarnos desde los sectores más humildes. Esa posibilidad que le da al que no tiene voz, al que no tiene medios oficiales, de transmitir lo que siente, lo que le pasa en la cabeza, lo que vive en el día a día y al mismo tiempo es muy cotidiano, muy de barrio. Y tiene esa impronta de barrio, por ende, un chico de barrio como cualquiera de nosotros lo naturaliza automáticamente porque toca temáticas que nos pasan cotidianamente y en ese sentido, desde muy chiquitito me atrapó por eso, porque yo también ya escribía. En mi casa se escuchaba Nueva Trova, Trova Latinoamericana, mucho payador, entonces de alguna manera ya estaba familiarizado con la rima y al conocer el hip hop me fue casi familiar y ahí estoy, en esa senda.

¿En qué momento llegó el rap a tu vida y cuándo empezaste a rapear?

Arranqué de chiquito, tenía aproximadamente quince años, andaba en skate, conocí a un grupo de B-Boys que se llamaba La LPB, que ya no existe pero fue como la piedra fundamental del break en La Plata y como muchos pasos que ellos hacían eran muy similares a pruebas del skateboarding, me dije que por ahí podía compatibilizar las dos cosas y con ellos conocí lo que fue el hip hop latinoamericano, que hasta entonces no lo había escuchado y me gustó mucho e incluso me dediqué a rapear con ellos. Ellos tenían también su momento de rima y como a mí me sentaba bien porque ya escribía y terminamos grabando temas, maquetas, discos.

¿Cuándo empezaste a ser Orión XL?

Yo conozco a través de esta gente de la LPB a lo que fue La Familia, que fue el primer grupo de rap de La Plata, de MT, Fatal B y el Perro. Y con ellos empecé a conocer lo que era la escena local. De ir a verlos, de escucharlos, de laburar con ellos. En ese sentido, me dio una gran mano Fatal B, que era el rapero local, después los herma-

nos Mariano Verdi y Mauro Verdi, que actualmente sigue siendo mi productor.

¿Sobre qué escribías cuando arrancaste?

Lo mío arrancó siendo mucho más poético, etéreo, metafórico. Trato de hacer de eso mi impronta personal incluso. Me encantaría pensar que el día de mañana los raperos van a ser los suplentes de los poetas de libro. Ojalá no se abandonen nunca los libros, pero lo cierto es que de alguna manera los medios van cambiando y se van reconfigurando y se va dejando de lado el libro. Está bueno poder aportar al mismo proceso cultural desde el rap o con el rap como herramienta.

HISTORIA DEL RAP

¿Cómo surge el rap a nivel nacional y específicamente en La Plata?

En realidad es una cuestión de cuatro o cinco generaciones atrás. Hay raperos en Argentina desde que empezó el rap propiamente hablando. Mucho tienen que ver en eso los medios de comunicación. En los noventa era todo MTV que te ponía rap de punta a punta y la gente que iba y venía de Estados Unidos, de Francia que en ese momento ya tenía raperos, fue trayéndolo. Hablamos de la coyuntura histórica de los setenta, ochenta. Si bien en esa época estaban de moda los break meetings y los B-Boys, al rap no se le daba tanta importancia, por lo menos no la importancia que se le da ahora. Las primeras cuatro o cinco generaciones se dedicaron de alguna manera a desarrollar lo que era la impronta rapera, que era muy similar, muy copia de lo que era la lógica chicana, estadounidense. Lo latinoamericano nos llegó muy por el lado de los mara salvatruchas, de toda una lógica más bien pandillera, de barrio humilde viste. También había muchos latinos que viajaban a Estados Unidos buscando mejores condiciones de vida, el típico que le llaman “sueño americano”, y después tenían que volverse o volvían obligados deportados y de alguna manera trajeron toda esta lógica estadounidense de rap y hip hop a Latinoamérica, Nicaragua, Venezuela, México, Salvador, Honduras. Todos países que buscaban una mejor vida en Estados Unidos se daban cuenta que estaban igual o peor que acá y traían para acá todo lo que habían aprendido.

¿Cómo se empiezan a dar los primeros grupos de rap en La Plata?

La Plata se corresponde a esa misma lógica, también mucha gente que había ido a Estados Unidos. En La Plata, la gente se veía obligada también a importar lo que pasaba en Buenos Aires como el Perro

(Luis Díaz) que contaba que tenía que ir a capital a buscar revistas, que no aparecían en ningún lado. Había en esa época una revista que se llamaba Hip Hop Nation, que venía de España y te contaba todas las novedades del rap. En esa época era como una joya, porque como no había medios oficiales de rap excepto MTV y demás, era muy difícil encontrar algo en habla hispana. Entonces estábamos todos en una sectita tratando de encontrar una revista, un casete, lo que sea que nos pudiera llegar y el que lo tenía era como que tenía la figurita de oro. Entonces todos tratando de copiar ese casete, de reproducirlo un montón. Era todo un laburo de hormiga jodido y en La Plata empezamos así. No recuerdo bien quién fue la persona en cuestión, creo que fue más una cuestión de movimiento como el hip hop en general. Es el movimiento de mucha gente que en función de desarrollar un plano local va generando esas puntas por donde puede, amigos de afuera, el que viene de España que se trajo unas revistas, el que fue a Estados Unidos y se trajo unos casetes. Acá los copiábamos, los repartíamos a los pibes, se los prestábamos o les grabábamos los casetes a nuestros viejos. Yo me acuerdo que mi vieja tenía un casete de Luis Miguel que se lo hice pelota, me odió. Uno de La Renga también, se lo hice pelota. Pero bueno, todo sea por el movimiento.

¿Qué bandas arrancaste escuchando?

Yo arranqué escuchando Rage Against the Machine, que no era rap explícitamente pero sí era muy contestatario y que me re ca-bía. Cypress Hill que también venía así medio con esa lógica chicana estadounidense. Después me empecé a interiorizar un poquito más con el rap de la cultura hip hop con KRS One, que fue uno de los fundadores. Afrika Bambaataa, Ol' Dirty Bastard, WuTang, son como los clásicos. Después sí me empecé a orientar, cuando empecé a entender bien las letras porque estaban en inglés, empecé a poder traducirlas yo o por ahí ya venían traducidas o alguno me las traducía. También Inmortal Technique que es otro loco que es latino viviendo en Estados Unidos, que tenía toda una impronta guerrillera, revolucionaria y, en realidad, después llegó mucho de España también. Tuve mi momento español porque era más fácil lógicamente entenderlo y se me dio por escuchar Falsa Alarma, Arma Blanca, Natch Scratch, Violadores del Verso, todas bandas que hoy por hoy van y vienen en gira internacional.

¿Por qué las bandas de rap son contestarias?

En realidad, a mí me cabe pensar que estaba todo el movimiento de Guevara en ese momento o todo el legado del Che muy a flor de piel en lo que fue Latinoamérica y eso influyó no sólo en el rap sino en toda la cultura latinoamericana. Muchos de los raperos latinos encararon por ahí sus letras, porque vieron como muchos otros latinoamericanos la posibilidad de aportar a ese proceso revolucionario.

ACTUALIDAD

¿Y vos cómo entiendes la realidad política actual?

La realidad política la entiendo como parte de un proceso mucho más largo que, a comparación de por ahí como lo analizaba antes, la entiendo hoy por hoy al revés. Antes pensaba de lo nacional para con lo internacional. Ahora me doy cuenta que muchas veces lo internacional define lo nacional. ¿Por qué? Porque son los que ponen los impedimentos para, o los parámetros de cómo se va a desarrollar la política o la economía en tal o cual país. Sin ir más lejos hoy pasa que la Organización Mundial del Comercio, por ejemplo, como en tantas otras esferas de la política y de la economía te dan los parámetros para estar dentro o fuera de ese circuito y a libro cerrado el país se ve obligado a aceptarlos o negarlos pero sin posibilidad de reprochar o cambiar nada. Eso pasa no sólo en la Organización Mundial del Comercio, también pasa en la ONU que son 5 países los que tiene veto real, el resto puede hablar pero no puede tomar decisiones y también pasa desde que el mundo es mundo. Sin ir más lejos, si nos ponemos a profundizar y a buscarle una explicación a todo este proceso de revolución latinoamericana, yéndonos por ahí a 1800 o a principios del S. XIX, cabe analizar por ejemplo que muchas de la política internacional inglesa dependió de la francesa porque Francia primero quisieron invadirnos, no pudieron invadir a Gran Bretaña y después como represalia les hicieron un bloqueo económico, fijate si no será actual el término, estamos hablando de años atrás, cientos de años atrás y, en ese sentido los vericuetos o las tretas imperiales siempre son las mismas viste: financiar guerras, generar rupturas internas en los países, bloqueos económicos.

¿Qué pensás de Mauricio Macri en el gobierno?

En realidad, lo veo como un representante de la Casa Blanca en nuestro suelo. Para mí no es otra cosa que justamente eso: los intereses del Fondo Monetario Internacional en la Argentina, el Banco Mundial y de todo el ala yankee de la Embajada acá. No es casuali-

dad que Laura Alonso, que Bullrich, que son siempre el bloque vinculado al imperialismo, a la Embajada estadounidense y a la Mossad en última instancia están hoy por hoy en donde están y con las políticas que están manejando. Para mí, tiene mucho que ver con una cuestión de los parámetros clásicos del Consenso de Washington, de las recetas neoliberales, achique de Estado, es como una derecha clásica. Por más que ellos vengan con todo un discurso progre que después desmintieron en la práctica, que lógicamente lo hicieron por una cuestión más de acumular votos que de tener esa intención, se nota a las claras que son eso.

¿Y eso cómo repercute en la escena artística y en el rap la realidad actual?

Y eso nos obliga a empuñar un poquito más el rap como herramienta, como arma y tratar de justamente darle mayor relevancia a esta arista revolucionaria. Si bien mucha gente se ve como sobrepasada por eso o entiende que la revolución como concepto es un concepto que es gastado, como de otra época y volvemos a los mismo. Las tretas imperiales son las mismas desde hace 300, 400, 500 años atrás y hablar de anacronismo en ese sentido es imposible porque de alguna manera se viene desarrollando una guerra entre bloques, si se quiere una guerra o una lucha de clases desde hace años, por ende, no se puede hablar de anacronismo en estos términos porque es una lucha de la humanidad para con la humanidad misma, tratar de resolver las condiciones de igualdad o desigualdad en función de quién la está diciendo. No es casual de que los sectores más vinculados a la burguesía y a la aristocracia tengan un discurso muy distinto del que tiene el sector obrero.

¿Cuales son los desafíos de la cultura más independiente en la situación actual?

Sin duda que es el campo de batalla por excelencia de los músicos y de cualquier persona que haga, desde la cultura, un intento de revolución. Justamente esta contrarrevolución ideológica. Podemos por ahí justificarlo o justificar todo esto que están haciendo de cerrar centros culturales y demás por cuestiones legales, porque lo legal siempre está en el medio para justificar cualquier tipo de vuelta que se le quiera dar, pero más allá de eso el trasfondo real es el de generar sentido común y de reprimir ciertos lugares donde las ideas podrían llegar a ser revolucionarias o sub-versiones de las que ellos quieren imponer o de las que ellos suponen que son el orden

y que tienen que ir por esos parámetros. No es casualidad de que se cierren centros culturales cuando se sabe que esos lugares son donde por excelencia se debate filosofía, cultura alternativa y se ponen en tela de juicio un montón de cuestiones que pasan en la sociedad.

¿Cuál es el rol del artista frente a esa realidad?

El rol del artista frente a esa realidad es justamente desmitificar ese sentido común, mal llamado sentido común, desmentir cánones sociales, estereotipos. Tratar justamente de reconstruir la humanidad o el sentido humano de las personas y procurar abrir ese campo de comprensión a entender al otro como ser humano más allá de las elecciones que tome en su vida.

¿Cómo crees que se da la relación entre el rap y la juventud?

Yo creo que se corresponde más a una cuestión de que cuando uno es chico tiene todo esto de revolución y de entender al mundo como sujeto a cambio o a transformaciones a flor de piel. Muchas veces a un punto casi incoherente por la propia adolescencia porque uno no tiene todas las verdades resueltas en la cabeza y las va redefiniendo en función de lo que aprende o deja de aprender y, en ese sentido, el rap al ser tan contestatario y tan guerrero y con esa impronta combativa y demás es como que naturalmente se da, es compatible con esa adolescencia, con esa intención revolucionaria, combativa. Después bueno, cada uno lo encara por su lado. Mucha gente que entiende a su rebeldía como ir en contra de todo, como un anarquismo bobo, medio ciego. Hay quienes después cuando crecen se dan cuenta que fue una etapa de zoncera y hay otros que no, que lo definen justamente como un primer paso para después transformar su ideal en algo más revolucionario, algo más concreto. Yo creo que por ahí viene la mano.

¿Y vos cómo lo entendes?

Y yo soy más de esa línea. También al ir creciendo y al tratar de interiorizarme en lo que era el hip hop en general, de cuando se hablaba de “imperio” de qué se hablaba, cuando se hablaba de “países dominados”, del “Tercer Mundo”, de qué se hablaba. Las letras del hip hop mismo son un semillero de todas estas cuestiones que si bien se nombran muy por encima a vos te obliga de alguna manera a estar ahí, a interiorizarte de qué están hablando, y yo claramente lo entendí por ese lado.

¿Y vos ahora actualmente sobre qué elegís escribir?

Y actualmente justamente trato de hacer hincapié en eso. Procuro entender antes que nada que la música y el arte en general es un plano que se caracteriza por representar todas las aristas de lo humano y, en ese sentido lo combativo no es sólo lo humano. El humano tiene muchas aristas. Puede ser el amor, el desengaño, la injusticia. Todo eso, para mí merece ser expresado en poesía. Pero, sin duda, que todo eso también está atravesado por la realidad político económica internacional y, en ese sentido, hay que sí o sí a la hora de explicarse eso, con fines de comprender y darse a entender por qué no, lo que es la lucha contra el imperialismo. El imperialismo como máquina depredadora de los países más pobres y es difícil explicar estas cosas en tres minutos de versos, cuando son cuestiones tan complejas que le han llevado a tantas personas años y años de lectura y libros de 400 500 páginas, es muy difícil. Por lo pronto, uno queda siempre manija, insatisfecho, porque más que nombrar ciertas cuestiones sin poder explicarlas ni desarrollarlas no puede hacer pero bueno, esa es la lucha también.

COLECTIVO RESISTENCIA HIP HOP

¿Influyó la realidad política en la conformación del Colectivo Resistencia Hip Hop?

Sin duda que sí, de hecho, una de las discusiones que tenemos siempre con los chicos es tratar de generar un foco cultural alternativo lo más amplio posible porque volvemos a lo mismo de que si bien siempre estuvieron cooptados los medios por la opinión hegemónica, hoy por hoy es por excelencia eso. Lo poco que se le puede atribuir de bueno al kirchnerismo, que lo tuvo también y hay que ser coherente con eso, es que le dieron por lo menos un espacio un poco más amplio a la posición de izquierda y a las distintas voces, si bien no todas, a las que a ellos les convenía, pero se la dieron. Eso volvió para atrás definitivamente con el cambio de gobierno. En ese sentido, si bien nosotros ya lo veíamos venir hoy nos damos cuenta de que es mucho más necesario tomar postura y tratar de hacer un polo de fomento cultural alternativo porque, al mismo tiempo, si no lo haces no tenes tampoco donde explayarte bien o donde defender tu postura. A mí me ha pasado que he hecho entrevistas para varios lugares, muchas veces incluso para canales que son ultra hegemónicos, que son de empresarios alineados con la política del gobierno y que, si bien, no te acallan, no te censuran, siempre por ahí viste cuando te vas por ese lado o te cortan la pregunta o te editan o

lo que sea. Me ha pasado incluso hasta con Página 12 que sabemos que es un medio más bien, progre, más zurdo, así que imagínate si no es necesario una cultura alternativa.

¿Con qué objetivos nace el Colectivo Resistencia Hip Hop?

En realidad lo fuimos transformando en función de lo que se fue dando porque la realidad era tratar de hacerle entender a la gente de los barrios, de la calle incluso el potencial que ellos tienen de transformar su vida, también darle herramientas de comprensión de la sociedad como tal, no porque nosotros fuéramos profesores ni mucho menos sino porque de alguna manera estamos más abocados a esa búsqueda, a ese desentrañar la realidad para tratar de comprenderla. Y mucha gente como a nosotros nos ha pasado de chico ni te lo preguntas a cierta edad pero la sufris igual, entonces es casi necesario que alguien te tire una mano con eso. Después está en cada uno si lo quiere agarrar o no. Pero empezamos ahí de tratando de generar un espacio de contención para los pibes de la calle, que pudieran comer, que tuvieran aunque sea una merienda, que se alejaran un poco de la mierda de todos los barrios, que nos ha pasado a todos, de lo que es la droga, la delincuencia y demás y por ahí empezamos. Después claramente lo que implica toda la resistencia que es justamente lo que venimos hablando, crear un lugar donde se puedan debatir ideas o sub-versiones, dar la pelea por ese lado, la lucha a nivel cultural, educarnos a todos, re-educarnos, poner en tela de juicio un montón de cuestiones que por ahí ya tenemos naturalizadas por estar mal criados por la sociedad como pueden ser cuestiones de género hasta las mismas posturas políticas y de a poquito se va todo encausando en función de lo que naturalmente se va dando. Nosotros pretendíamos que fuera de entrada algo que fuera específicamente para los chicos de los barrios y de la calle pero también es muy difícil de que por ahí hay chicos que no saben leer y eso implica ya dar un taller de alfabetización y cosas previas a la discusión, que la discusión misma. Entonces por necesidad nos vemos obligados a dejar un poco de lado eso y enfocarnos en esto de la reconstrucción de sentido desde donde se puede también, tratando de llevarlo a lo cotidiano y no hacerlo tan académico, tan selecto, porque sabemos que de esa manera lo último que se logra es aportar a una comprensión, sino todo lo contrario. Confundir más y desmotivar más al que viene a escucharte y a tratar de entenderte.

¿Por qué se llaman Colectivo Resistencia Hip Hop?

Y porque sin duda es un colectivo que se aboga a la resistencia como una contra- respuesta a la respuesta del gobierno para con todo, todos los sectores culturales, por lo menos los sectores alternativos culturales. Sin duda que es nuestra forma de resistir a esa avanzada de derecha digamos.

¿Cuál es la relación entre el rap y los pibes de los barrios?

Yo creo que es algo nuevo, algo de los últimos 20 años. Culpables hay varios en realidad y en buena hora, por ejemplo se me ocurren los pibes del Fuerte Apache que en el hip hop sectario mucho no se los quiere y en las producciones y demás son tipos que respeto mucho justamente por esto, porque naturalizaron el concepto del rap en las villas donde en realidad antes se escuchaba explícitamente cumbia y hoy se escucha rap. También hay una cuestión de que los medios se interesaron porque vieron toda esta transformación social y se dieron cuenta que se podía vender por ese lado, aunque tenga ese factor que nos juega en contra de que viene una empresa y te saca lo que es tuyo de la mano, al mismo tiempo está bueno a los fines de promocionar la cultura, de exponer a los que rapean, que por ahí hay gente que hace 30 años que viene haciendo esto y recién ahora se los conoce pero yo creo que sí, que tiene más que ver con la gente en los barrios que fue desarrollándolo y buscándole la vuelta desde ese lado y la gente que los comprendió, que comprendió la lógica del rap y también lo hizo propio.

¿Cuáles son los objetivos a largo plazo del Colectivo Resistencia Hip Hop?

Nosotros tenemos la intención de hacer un taller itinerante, que podamos llevar el taller a cualquier lado, a barrios bajos que no sea solo estar en el centro con los que se puede sino nosotros movernos de barrio en barrio. Pero eso implica a mucha gente que hoy por hoy tiene esa intención también pero necesita herramientas de construcción un poco más sólidas, aunque sea a nivel discursivo como para saber por dónde manejarse. También nosotros, tenemos una cuestión organizativa que solucionar, procurando que este taller sea también como un componente después de lo que sea un conjunto de talleres, una confederación de talleres si se quiere, porque no somos los únicos que estamos dando talleres. Por ahí sí los únicos que lo hacemos desde una lógica de resistencia, que tampoco porque hay 3 o 4 más, pero hay muchos talleristas que están en planos de gobierno que después reciben un sueldo a cambio de

sus talleres, que a nuestra forma de ver no es lo ideal pero tampoco está mal porque en última instancia todo aporta al hip hop, al movimiento y procuramos hacer una confederación de talleres que de alguna manera cumplan con el mismo objetivo. Ahí ya es un poco más difícil porque hay mucho taller construyendo desde la lógica gubernamental y es más difícil pautar una línea política, estratégica a seguir pero sí está bueno el vernos la cara y en qué estamos. Y después, sería conseguir un lugar fijo, que sea nuestro físicamente hablando. Hablamos con Luxor un compañero y queremos hacer una especie de residencia artística en la que podamos traer gente de otros países como pasa en otros países también, que en Río también hay lugares así, en Chile, en Venezuela y tratar de girar nosotros, de sacar esta propuesta para afuera.

EL RAP

¿El rap es una herramienta?

Es una herramienta para la reconstrucción del sentido común, para la devolución de la coherencia en el sentido común. Porque si bien pareciera un término que son casi lo mismo, no lo son. El sentido común, por poner un ejemplo, te dice que lo lógico es que vos respetes la autoridad, por ejemplo. Ahora hay que ver qué es autoridad, quién es la autoridad, bajo qué lógica construye la autoridad, si la autoridad construye en clave anti - popular o no, si lo hace, por qué lo hace y en ese caso defender lo tuyo es justamente ir en contra de la autoridad. Y yo creo que sí, que es una herramienta que sirve explícitamente para eso, para reconstruir el sentido común, porque también es muy difícil analizar una táctica revolucionaria que funcione en pleno siglo XXI cuando se sabe que la lucha armada tuvo ya su caducidad, por lo menos en este rincón. Sin ir más lejos, estamos hablando de un imperialismo que ha empuñado como herramienta de construcción el depredar países, en fracturarlos, en generar conflictos internos como ha pasado en Libia o en Siria hoy mismo, y eso tiene que servirnos a los que nos suponemos revolucionarios para entender que por esos medios es más difícil incluso. La experiencia del PRT es por ahí una de las más gráficas de cómo a través de la lucha armada puedes ser contraproducente en el sentido de, de avalar una invasión a un país o una TRIPLE A por ejemplo, cómo le das pie al imperialismo a que use su influencia local para, no sólo matarte, sino para imponerse por métodos más avasallantes, más drásticos. Creo que es una discusión que tenemos todos y que de alguna manera hay que darla, no hay que tenerle miedo porque sino

lo único que hacemos es quedarnos con la incertidumbre de qué pasará. Lo primero, lo principal que hay que hacer, es reconstruir el sentido común.

¿Qué significa para vos Chino el rap? ¿Qué significa en tu vida?

El rap es todo en realidad, porque el rap es un amigo cuando no lo hay, es un psicólogo cuando te hace falta, es un método de lucha, es una forma de conocer amigos, de conocer, de conocer gente, de generar vínculos, es todo, el hip hop es la vida misma. El rap para mí es lucha, revolución y organización.

ENTREVISTA A TYNCHO BENITEZ

Se realizó el 29 de noviembre de 2016 en el Parque Saavedra, La Plata.

PRESENTACIÓN

¿Cuál es tu nombre, de dónde sos y qué es lo que más te gusta del rap?

Mi nombre es Martín, soy de Los Hornos. Vivo en Los Hornos desde mi infancia, en un momento me fui, pero ahora volví a mi barrio y me siento orgulloso de volver a mis ramas. Mi nombre artístico es Tyncho ZG, ahora dentro de poco me voy a poner TDT porque me bautizaron así mis nuevos compañeros de Resistencia Hip Hop.

¿Cómo llegó a tu vida el rap?

El rap llegó a mí de la mano de Fuerte Apache. Fuerte Apache tiene un integrante que se llama Esteban el As que a mí me tocaba y me llegaba mucho las letras que hacía y creo que de la mano de Fuerte Apache empezó a entrar el rap a mi vida.

¿Qué es lo que te gustaba de Fuerte Apache?

Fuerte Apache hablaba en realidad desde abajo sobre los problemas de barrio, siempre contra la policía y ya cuando uno dice contra la policía, hoy que tengo tantos problemas con la policía, es lo que más me va a identificar. Así que eso es lo que me gustaba y también había algunos temas melosos. Yo te digo así melosos y en esos momentos también uno piensa en el corazón y se pone a escuchar música y a mí también me tocaba el rap. Porque ya mis hermanos escuchan rock, y a mí no me gustaba mucho y no sabía con qué perder el tiempo. Hasta que un día me fui a un ciber y buscando y buscando en YouTube escuche rap. Y el rap entró y no se marchó nunca y hoy en día sigo, a puro rap.

¿Cuándo empezaste a rapear?

Yo vivía en el Hogar del Padre Cajade, a los once años empecé a vivir en el Hogar y fueron los primeros pasos de nuestro propio rap, junto con un hermano llamado Néstor y otro Mariano y Samuel. Samuel DJ SEA, Mariano Mapuche MC y Néstor Nael MC Y yo Tyncho ZG, éramos parte de VGH. El VGH, nosotros lo iniciamos en el 2010. Ya estábamos craneando las canciones, las primeras canciones y creo que estábamos también creaneando un demo que nunca lo

sacamos. Las oportunidades estuvieron. Nada más que por diferentes circunstancias y problemas ellos seguían dentro del hogar y yo, en un momento, me tuve que ir de la obra por empezar a moverme mal sobre el tablero. Y con ellos fueron mis primeros pasos. Un día estábamos en la habitación antes de dormir, y empezaron. Yo ya escuchaba rap y creo que le pegué el rap a uno de ellos y el otro ya escuchaba también. Empezamos a cranear un estribillo y lo repetíamos. O uno le hacía pared al otro y jugábamos ahí. Hasta que después dijimos: “Bueno, ya hicimos un estribillo”. La misma semana empezamos a cranear para terminar ese tema y como no sabíamos cómo terminarlo sin base, hacíamos ruido con una lata, con lentejas “así” (hace un gesto agitando la mano) y le dábamos y ahí terminamos nuestra primer intro y fue uno de los temas que más nos hizo conocidos.

Porque éramos tan chicos y ya hablábamos de cosas que por ahí a uno se les pega. Y yo el más tímido, y no me voy a chocar ahora, pero igual lo cuento delante de la cámara... porque mis primeros recitales que, ya estábamos convocados, falté por miedo al escenario y me hago cargo. No me sentía muy convencido de que iba a sonar bien y otras indiferencias que por ahí sentía. Hasta que me tocó vencer ese miedo, como tantos miedos vencí y hay otros tantos que no venzo todavía.

La primera vez que vencí mi miedo delante de un escenario, lo que más me tocó fue un tema que le hicimos al Padre Cajade, que fue uno de los referentes que hizo la obra Padre Cajade, para rescatar a los pibes en situación de calle. Fue la primer vez que me tocó una letra que nuestro grupo había hecho y fueron las primeras lágrimas delante de un escenario y delante de mucha gente. Y mucha emoción. Y eso me gustó mucho y empecé a trabajar más y más. Vamos por más.

¿Cuántos años tenían cuando armaron VGH?

Nosotros cuando empezamos yo tenía catorce, el más grande tenía dieciséis y el otro un año menos que yo, trece. Con ellos las primeras veces me daba miedo de subirme al escenario, porque no sé porque mierda, si por falta de experiencia o algo así. Ellos hicieron dos o tres recitales sin mí, porque yo andaba perdido en problemas de adicciones y ya me había ido de la obra, y ellos le querían meter adelante con la música y, por ahí, yo era como una astilla de que se las bajaba. Con que se las bajaba quiero decir que no podía ir por estas mismas circunstancias de que no podía subir al escenario. Me

daba un poco de vergüenza, hasta que un día me tuve que subir. Y en la prueba de sonido un chabón que es del Sindicato Argentino de Hip Hop se me pone al frente y me dice “Bueno, ahora me vas a rapear vos a mí” y empiezo a rapear y lo recibí al chabón. Y el chabón me dice “Cuando a la noche sea el evento vos vas a hacer como que todas las personas están todas en mi persona y vos te concentras en mí solo, como si me tuvieras a mí solo en frente”. Y esa técnica la usé la primera vez para rapear y me llevé una emoción. En uno de los temas que hicimos en conmemoración llegó a tocarme el pecho una emoción de llorar. Y no soy mucho de eso, igual uno no lo elige. Pero como la experiencia del rap arriba de un escenario tocando me hizo llorar, digo, “Bueno, capaz quería llegar a esto” y llegué e hicimos una banda de cosas. Yo hoy en día, no puedo creer de que haya tocado en el Teatro Ópera, y hay gente que dice el Teatro Ópera, y bueno en el Ópera tocan bandas dentro de todo que llevan muchos años en la música y no solamente rap, sino reggae, rock. Y ya llegar a esos logros te abre el espacio a que vos pienses que no tenes que abandonar tus metas porque estos son los primeros pasos, y es el principio de algo que por ahí se va a poner más bueno. Nosotros nos separamos con mi grupo en un momento y la última vez que nos juntamos creo que yo identifiqué por qué nos habíamos separado, capaz que era el miedo a crecer como grupo o no saber cómo coordinar y este año estamos para eso. Este año el taller me ayudó muchísimo para abrirme como grupo con otras personas, pero yo lo vuelco en mi grupo porque el trabajo que yo vine haciendo no lo hice sólo, lo hice también con ellos y tuvo mucha influencia. Es gente que estuvo en las buenas y en las malas. Nosotros no nos conocíamos con ellos, algunos eran de mi barrio y también de otros lugares y se hicieron muy amigos míos de la infancia. Y hoy en día nos juntamos de vuelta y yo les recalqué esto, de que por ahí nosotros no seguimos porque teníamos miedo a crecer como grupo y ahora estamos con otras perspectivas y crecimos también.

¿Y de qué hablaban las letras en un primer momento?

En un primer momento era un rapero medio meloso, era del estilo romántico. Pero después cuando me di cuenta que las experiencias vividas ya no tenían que ver con el romanticismo y esas cosas y me tocó vivir diferentes cosas, como llegar a irme de viaje o por problemas, me lancé a hacer un rap un poco más de la realidad de mi vida. Porque uno no va a llegar a tocarle a todos, a diferentes personas, solamente con rap romántico, a alguno sí, a algunos les gusta. Pero,

ya cuando cambie mi forma de vivir y de ver las cosas y vínculos, empecé a hacer rap medio cantándole a la vida. Porque está bueno cantarle a una mujer, pero ya cuando es rap desamor ya está, yo ya no lo miro más así. Y ahora estamos craneando un mismo grupo de empezar a poner las luchas que se viven hoy cotidianamente y volcarlo sobre las letras. Porque por ahí nosotros no teníamos mucho conocimiento porque éramos jóvenes. Y ahora, yo que me separé y tomé mis ramas y mis vínculos y los lugares que busqué, me llevaron al taller y gracias al taller hoy me estoy armando tanto social y políticamente como musicalmente pero eso no es lo único que agradezco del taller sino el apoyo de la gente que está ahí y siempre estuvieron. Pero igual no me quedo con eso solamente.

En un canción, en una de las partes que más le gusto a mi grupo es cuando yo ya estaba para estar muerto a los dieciséis años. Yo ya tenía que estar muerto y en una de mis letras vuelco eso y también vuelco en un estribillo las cosas que me pasaron de que la vida te golpea y te golpea y uno se tiene que levantar. Y la parte que le gustó a mi grupo es cuando yo digo que “Casi con la droga me maté a los dieciséis”. Igual esa canción también está buena, y también la tengo que terminar de preparar, no está terminada esa. De un día para el otro me sale un tema y volqué casi todo, muchas experiencias en un solo tema. Y creo que eso fue lo que más le copó a la gente y a mí también. No es que no me haya gustado sino que por primera vez había sentido como que realmente lo que estaba diciendo de mis cosas me estaba representando. Esos son como los segundos o terceros pasos en el rap, de contar y no hacer ningún comentario que pueda ofender a alguien de la cultura y tener muchas precauciones en lo que uno quiere decir en las letras. Esa canción decía algo así en el estribillo “De cada derrota, me supe levantar/ Nada me cabió, sigo recto hasta el final/ Con esto empecé, contando mi realidad/ Sigo con mis pasos, no perdí la humildad” Yo me sentía, me sentía súper humilde porque aunque yo todavía no seguía en mi grupo, igual nunca me había olvidado de mis ramas, que lo que me hizo salir a flote fue la humildad. Tanto que nos llamen para ir a cantar a barrios, a radios o para hacer alguna nota para alguna revista, para la revista de la Obra (del Padre Cajade, La Pulseada). Y eso para mí es un golazo terrible. Y este año también, cuando me invitaron los pibes del Colectivo a cantar en la Casa Guevarista, ya estar rapeando delante de gente mayor y gente que realmente se dedica a hacer rap, eso para mí ya es una banda; que me esté escuchando la gente más vieja por así decirlo o gente grande, eso me gustó mucho.

COLECTIVO RESISTENCIA HIP HOP

¿Cómo conociste el Colectivo Resistencia Hip Hop?

Del Colectivo Resistencia yo ya conocía a un integrante, pero no sabía que estaban craneando así como Colectivo Resistencia. Yo conocía a Juan, lo conocía de otra movida, también estuvo en unos eventos en los que nosotros cantamos con mi grupo y un día yo me entero del taller por un folleto que me llega que iba a haber un taller de hip hop en la Facultad de Trabajo Social. Y ese fue el primer taller de hip hop que había hecho yo en toda mi vida, había ido al taller de payadores y otras cosas pero era el primer taller de hip hop que pisaba en toda mi vida. Y ese folleto me llevo al taller. Y como a mí me gusta tanto la movida no, no podía dejar de ir.

¿Cómo fue ese primer taller al que fuiste?

El primer taller de Resistencia fue muy distinto porque yo entré ya con otra actitud, como que estaba más metido y participaba más. Me acuerdo que el primer taller fue uno de los talleres que más participé. Y también me gustó conocer gente nueva, aire nuevo y yo creo que también eso me hizo rescatar de varios puntos que por ahí me venían dando y esos vínculos nuevos iban dejando un vacío en los otros vínculos. Pero siempre dejando algo mejor porque estaba intentando cambiar, así que llenarme de eso es lo que realmente me gusta. Y yo siempre me dije a mí mismo de que si yo no me divierto entonces no estoy disfrutando. Yo trato de divertirme. Si no hay diversión, no hay disfrute. Esa es una de mis reglas para todo. Porque por ahí puedo estar sentado ahora acá pero por ahí me puedo ir a sentar a una hamaca, o salir a caminar a escuchar música, pintar, igual lo que más disfruto es la compañía de mis amistades, lo que más disfruto de todo es eso.

¿Sentís que taller de hip hop te cambió la o en algún aspecto?

No sé si la vida, pero los miércoles me los cambia desde todos los puntos de vista, yo ya cuando me levanto un miércoles a la mañana digo “Al fin llegó el miércoles. Taller de hip hop”. Día de cruzarse con todos los conocidos de vuelta, ir a tomar unos mates, compartir como casi nunca lo podemos hacer porque cada cual tiene su junta y eso por ahí se va un poco de lado, el tema ese de cada uno con su junta. Pero lo que más me gusta si es que los miércoles ya arrancó a con otra energía, tanto antes de ir al taller como después de que me voy del taller, porque antes de ir al taller no sabes con lo que te vas a chocar y cuando llegas al taller te chocas con todo ese afecto que de

la gente que uno se siente muy cómodo, yo me siento muy cómodo.

A veces me distraigo con el olor a la marihuana. No tengo miedo de volcarlo sobre la entrevista, gracias a la marihuana, yo salí de la droga. Y gracias al rap también, las dos cosas tuvieron que ver. El rap me ayudó mucho en el tema de dejar el poxiran. Porque yo jalaba poxiran y ya me estaba yendo para otro lugar, no sé para donde. Y me afectó todo y gracias al Rap dejé el poxiran, dejé la cocaína y más que nada dejé los vínculos que me traían eso. No sé cómo tuve el coraje para hacerlo pero lo hice, de un día para el otro dije “No, vos conmigo, no te puedes juntar porque me traes esto” y por ahí me despierta un poco más de maldad y no soy así, sé que no soy así.

Siempre lo que intenté distinguir con mis amistades fue eso, a veces me separaba por un tema de que ellos se drogaban y se iban a robar, robaban motos, autos y yo me separaba de esos vínculos para no caer en lo mismo. Y volviendo al tema este de que me gustaba también del taller es que la coordinadora antirrepresiva CORREPI, también tuvo mucho que ver con un par de tema con estar más pillos cuando salimos a la calle. El taller en que se tocó el manual anti-represivo y los consejos que le podíamos dar a alguien más chico que nosotros para saber cómo hacer cuando te para una policía, si llevas porro no lleves mucho, que lleves uno o dos, ese también me gustó. Creo que de cada taller me lleve algo. El taller me hizo cambiar también algunas pequeñas actitudes también que tenía. Yo a veces soy de lastimar a la gente que no quiero lastimar, pero la lastimo no sé por qué, no lo tengo identificado todavía, hay cosas que identifico o que identifico pero me hago el boludo. Pero si el taller me hizo cambiar un par de pensamientos sobre mi persona en realidad, como a valorarme un poco más porque antes era de mandar a todos a la mierda o de que si me decís algo que me molestó, me quedo con eso que me molestó y después nos vemos en el curso, te corto la cara y nunca más. Y me di cuenta de que son boludeces y que por ahí no es para tomársela muy a pecho. También lo del auto boicot de mi persona, yo tengo mucho auto boicot y gracias a Javi y a Juan, que son dos genios, me hicieron remarcar eso que tengo que estar alegre, porque la vida es una y que las cosas malas ya pasaron. Pero igual si era por mí, por mi postura y mi punto de vista, iba a seguir así iba a seguir así con ese punto de vista y estaba muy equivocado. Me gustaba ir y buscar ayuda o buscar algo que me haga bien. Y eso también ellos me hicieron cambiar en esas cosas, en esas cuestiones, que por ahí yo cuando vivía en la calle no tenía esas posturas era o está todo bien o está todo mal.

¿En qué momento te sentiste parte del Colectivo?

Salió de los chicos, necesitaban una mano para algunas actividades y ese día me acuerdo dijeron si alguno quería dar una mano en el Colectivo y yo me ofrecí. Pero yo cuando me ofrecí, justamente eso es lo que aprendí después con Juan y con el Asterisco, cuando empecé, no sabía que mis experiencias de vida podrían ayudar a otras personas. O no tenía en claro de que los iba a ayudar justamente en esos casos. Después me di cuenta realmente si yo me abro hay que gente que puede safar de algunas malas experiencias. Pero parte del Colectivo me hice creo después del quinto taller, un día que se quedaron en la reunión y yo les pregunté si me podía quedar, y ahí estaba escuchando y craneando las ideas para los talleres, las nuevas propuestas, la división de tareas y cosas así que a uno lo van organizando y no hay nada más bueno que sentirse organizado. Ya después cuando vas para afuera es como que ya seguís organizado porque nadie te corre del objetivo que vos tenes. Y parte del Colectivo me sentí también en uno de los talleres que también me hicieron una entrevista, no me acuerdo bien de dónde, pero ya que otra gente venga a reconocer tus esfuerzos está bueno.

EL RAP

¿Rapeabas cuando vivías en la calle?

Sí, cuando vivía en la calle rapeaba, cuando vivía en la calle ya tiraba freestyle. Por ahí no tiraba un freestyle muy bueno pero en eso también me di cuenta que crecí, crecí tanto en el freestyle, como en mi letras, en la persona pero crea que también en eso, en lo más mínimo, tiene que ver con el taller. Porque el taller me hizo cambiar en esas pequeñas actitudes. Porque yo en mi casa casi no estoy, estoy todo el día o en la calle o los miércoles en el taller, ni trabajo ni escuela, nada, eso también está mal, pero yo me doy cuenta de esas cosas. Pero este año me llevo algo muy bueno de que todo lo que hice con el Colectivo, también suma un pedazo para mí y eso me re anima a seguir haciendo, a seguir peleando por este sueño que todavía no está cumplido. O creo que sí está cumplido pero falta algo más, como de marcar esencia. Y ahora que volví a cranear con mi grupo lo vamos a volcar ahí y los voy a invitar al espacio para el año que viene o para el otro año. Y esperemos que siga el Colectivo. Y estoy eternamente agradecido de ustedes, del Colectivo, de CORREPI, de la Casa Guevarista que nos dio el espacio. Y, a muchas personas les tendría que dar el agradecimiento, a la gente de la Obra, porque mal o bien hicieron su trabajo. Y creo que si hoy en

día estoy aprendiendo algo es a ser un poco agradecido, porque por ahí antes en la calle se me hacía muy nulo agradecer algo porque estaba acostumbrado a que te corran de lado, a otras cosas que ya está, ya pasaron. Lo bueno es que no me olvido de las personas que realmente están. Y ahora que voy a escribir un libro con un amigo, que estamos craneando una idea de hacer como una autobiografía mía, pero no de mi vida, sino de los pensamientos que pasaban en algunos momentos de mi vida, y ahí lo voy a volcar. Pero para más adelante, igual ya lo vengo craneando y vengo escribiendo.

Vos decías que el rap te ayudó a salir del poxiran ¿El rap ayuda a las personas?

Yo jalaba poxiran cuando había fallecido mi vieja y quedé colgado en el mismo mambo como un año y siete meses. Todos los días jalaba. Era como la marihuana, viste que la gente que fuma marihuana todos los días. ¿Ustedes fuman marihuana todos los días? Bueno, yo hacía eso. Yo jalaba poxiran todos los días y ya no me sentía en el mismo mundo, no me sentía ni en un mundo. Por ahí estaba re contra re perdido. Y me dejó muchas, muchas secuelas. Pero lo bueno es eso que cada vez que, que realmente podía darme un poquito de valor siempre iba a un cuaderno y escribía, hacía que el rap era la única herramienta que estaba al alcance de que me haga rescatar y de que vuelque la mierda que sentía, que me estaba haciendo mierda y de poner en eso mi voluntad. Y también me ayudó muchísimo el rap, fue como un respiro, un aire un clic, un algo que no se puede explicar, en amor eterno, es eso. Ahora no hay nada más que ame que levantarme con rap y escuchar rap y dormir con rap y sentarse a escribir rap. E ir a todos lados y que estén tocando una guitarra y hacer rap y que estén tocando unos bongos y hacer rap. Todo con rap.

¿Qué es el rap para vos?

El rap para mí es lo único que te rescata de esos momentos donde sentís miedo temor, donde sentís una banda de incertidumbres de las más impensables, eso es el rap para mí. Lo que se convierte en algo rutinario, yo ya lo siento como un amor de vida, es como un estilo de vida ya. No me puede faltar rap, el rap. Pero es el cambio, el cambio. Al rap lo tomo como un cambio. Eso es.

ENTREVISTA ASTERISCO - JAVIER ORTEGA

Se realizó el 18 de noviembre de 2016 en La Plata, en el departamento del entrevistado.

PRESENTACIÓN

¿Cuál es tu nombre artístico, de dónde sos y qué es lo que más te gusta del rap?

Mi nombre artístico es Asterisco, hoy en día algunos me dicen Javier Ortega, que es también mi nombre real. Soy de la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut. Y lo que más me gusta del rap a mí es que es una música que la puede hacer cualquier persona. No necesitas grandes recursos económicos para poder desarrollarla y es una música que nace en el barrio. Hoy en día, en la era digital, ha traspasado incluso hasta las clases sociales y géneros y es una música representativa para un montón de gente.

¿En qué barrio creciste?

Soy nacido en Comodoro. Pero por esas cosas de la economía de los países en la década de los noventa, mi mamá con mi viejo emigran para Chile. Mi mamá es chilena. Y crecí en las poblaciones chilenas, me crié ahí y después en el barrio Jorge Newbery, en Comodoro Rivadavia cuando volví.

¿Qué experiencias te llevaron a escuchar rap?

Me llegó por una cuestión de que era todo lo que estaban escuchando los pibes de la población en ese momento en Chile. Y un primo mío me regala un casete de un grupo que se llama Tiro De Gracia en 1997, 1998 más o menos y fue cuando empecé a escuchar rap. Pero anteriormente había visto pibes así bailar medio como robot y eso me interesaba. Me llamaba la atención.

¿En qué situación te encontró el rap en tu vida cuando eras chico?

Y en una situación bastante “punga” por decirlo así. En la escuela me iba mal, me vivían suspendiendo. Tenía como nueve o diez años, era bastante quilombero. Pero con el fútbol a pleno, ya con la pelota en los pies. Entonces cuando andas con la pelota, andas para todos lados, te vas a jugar al fútbol para todos lados y ahí escuchas la música que escuchan los demás y es lo que te va llamando la atención.

¿Quiénes fueron tus referentes?

Eso yo lo puedo resumir en etapas de mi vida. En un momento, cuando empecé, fueron los grupos que yo escuchaba. Después cuando vas rapeando, o te vas desarrollando capaz no te inspiras en una referencia musical sino en un vecino, una vecina, en tu papá o tu mamá, lo que sea. Y hoy en día con veintiocho años en el lomo, creo que mis referentes ya son una cuestión de reivindicación ideológica para poder desarrollar la música. En este caso, el Che Guevara, el pensamiento del Che es una referencia o el de Santucho y el de mi vieja también, también ahí hay una influencia.

ACTUALIDAD Y COYUNTURA SOCIAL Y POLÍTICA

¿Qué vinculación ves entre la situación política actual y la cultura?

Creo que es un momento en el que el Estado argentino está en manos del poder empresarial, del poder privado. Ponen una imagen, un títere más que se llama Mauricio Macri, que aparte de ser un títere más, también es un inversionista dentro de ese grupo económico y el Estado o la Casa Rosada para ellos más que una gestión, es una inversión. Y lo ha sido también para otros gobiernos progresistas. O falsos democráticos así. Han sido inversiones de los capitalistas argentinos en la toma de su poder.

La vinculación con la cultura obviamente que va a ser una vinculación elitista y marginando a las minorías, al pequeño trabajador del arte, al músico callejero, al músico barrial, al que trabaja en las villas, o pequeñas bandas de rock que capaz que tienen buenos contenidos o buena música, pero como este es un Estado que privatiza la cultura también, entonces se le da beneficio a unos pocos. Y no es casualidad que tengamos hoy en día en la cultura gente que es totalmente inexperta en ese campo, que nunca ha estudiado y nunca ha ejercido el trabajo de la cultura. Creo es una situación que respecto a la cultura se viene bastante fea. Pero tampoco hay que asustarse, ni preguntarse por qué pasa esto, porque es sabido que ellos van a hacer eso. El enemigo ya está más a la vista. Es un momento en el que nos toca a nosotros, los trabajadores de la cultura, hacer y desarrollar realmente una organización que dé frutos y sea conveniente para todos.

¿Hay relación entre Macri como presidente y la creación del Colectivo Resistencia Hip Hop?

No, en mi opinión personal no tiene nada que ver que esté Macri en el hecho de que haya nacido el Colectivo. Sí se dio en el contexto en el que asumió Macri como presidente y empezó a desarrollarse

pero yo creo que el factor que más dio a que se desarrolle el Colectivo fue que terminamos todos en una misma ciudad justo en esta época. Pero creo también que otro tipo de lectura que tenemos que hacer nosotros es que está el poder político empresarial en el gobierno, en el Estado. Entonces nuestras acciones tienen que ser acordes también a esos contextos en los que se dan.

¿Qué problemáticas sociales actuales afectan principalmente a los pibes de los barrios?

Te puedo dar una visión con respecto a lo que es acá Buenos Aires, con lo con que es el Conurbano en sí, y de donde vengo yo que es Comodoro Rivadavia. Que si bien vos pones en paralelo los barrios, son barrios de trabajadores con sus mismas problemáticas sociales, gatillo fácil, pibitos que trabajan para el gatillero, que trabajan para la policía, para los tranzas, para los proxenetas. O sea, la realidad social y las problemáticas son las mismas. Pero las diferencias que hay es que acá en los barrios hay más organizaciones sociales. Y al haber más organizaciones sociales de territorios hay con ello, no solamente gente con un conocimiento sobre alguna rama política o ideológica, también van los mismos vecinos, todos los artistas, los trabajadores de la cultura y son ellos los que generan talleres. Y la convivencia con el barrio se da de una manera atractiva para los pibes. Porque no es lo mismo que venga alguien y explique un taller sobre lo que dijo Marx a los pibes o que venga un loco con una guitarrita y que les cante lo que explicó Marx con una guitarra. Son dinámicas distintas. Pero por ahí ese es el trabajo del trabajador de la cultura. Contagiar a los demás.

Entonces los barrios de donde vengo yo, son barrios sumamente carenciados y con falta de organización social. No hay en los barrios una estructura que se llame vecinal, donde puedan reunirse para hacer una reunión de los vecinos. Y ante eso una vecinal no puede hacer talleres, porque en las vecinales hay talleres de herrería, de macramé, de fútbol, de hip hop y así una gran gama de talleres donde el barrio se reúne. Pero en mi barrio no hay unión vecinal y ante eso la gente no se puede reunir y pasa todo lo que pasa después en consecuencia de eso. Veo esas dos diferencias.

¿Qué les dirías vos a es los pibes de los barrios que recién arrancan a rapear?

Hay una realidad que los pibes del barrio les está llegando un montón el rap y cada vez los pibes se sienten más representados por

este estilo musical y muchos de ellos deciden encarar el oficio de escribir y rapear. Yo lo que les diría es que le den duro nomás, que es una práctica constante, que como el rap es una música que interpe-la la palabra, el rapero tiene que tener conocimientos sobre lo que habla y fundamentación para poder defenderlo. El rap tiene que ser consecuente. De hecho, hasta los que hacen gangsta rap tienen que ser reales; tienen que vivir lo que están diciendo. Entonces en el rap se basa en eso. Está en juego el respeto si vos sos consecuente o no. Los raperos si son raperos que les gusta hablar de marihuana, que sean consecuentes con eso y se pongan a cultivar; los que les gusta hablar de política y sociales que sean consecuentes y se pongan a accionar en la vida real viste, no a través de las opiniones de Facebook. Yo creo que ese es el mensaje: ser consecuentes con las letras que uno escribe.

COLECTIVO RESISTENCIA HIP HOP

¿Cuándo se conforma el Colectivo Resistencia Hip Hop y cómo surge la idea?

El Colectivo se conformó hace un año, por el 20 de noviembre del año pasado, más o menos por esa fecha. Hicimos una primer actividad que fue un recital y cuando terminó hicimos una pequeña asamblea entre la gente que fue. Y después carecíamos de un espacio físico cuando nos empezamos a desarrollar. Yo me vine a vivir acá a La Plata en ese tiempo. Y yo lo conocía Juan, lo conocía a Orión, al Silas y otros pibes más y cuando me vine surgió lo de decir “Si estamos todos juntos en una misma ciudad, empecemos a generar algo que no solamente sea música”. Si bien cada uno de nosotros venía de experiencias en acciones, confluimos y dijimos “Vamos a hacer algo”. Y surgió esto ¿No? Hacer un Colectivo. Y carecíamos de espacio físico hasta que conocimos a los compas de CORREPI, empezamos a coordinar actividades con ellos. Y algunos compas de CORREPI son militantes de la Marcha Guevarista y ellos tienen un espacio físico y nos cedieron un espacio para poder desarrollar los talleres. Que ha sido el gran paso que hemos dado nosotros en generar talleres con los pibes y las pibas.

¿Con qué idea nace el Colectivo, cuáles eran los objetivos y las finalidades que se planteó?

El Colectivo nace con el fin de dar un aporte a la solución del conflicto social que estamos viviendo hoy en día como clase, esa es la finalidad en sí. Y después el Colectivo obviamente tiene objetivos

como Colectivo, como tener un espacio físico, desarrollar su propia economía, pero siempre teniendo el objetivo en claro en que este Colectivo es un aporte a la construcción que estamos buscando entre todos.

¿Cómo se organizan?

Fuimos buscando roles entre nosotros. Porque creo que los roles dentro de una organización se dan en base a las capacidades de quienes pertenecen a esa organización. Entonces hay pibes que son buenos con las cuestiones de las comunicaciones, entonces ellas son buenas o ellos son buenos para eso y su rol es ese, porque su comportamiento cotidiano es así. Por ahí uno es como más renegado y no te pueden mandar a congeniar con alguien, porque vos sos un renegado, entonces tiene que ir alguien que sea, como se le dice entre comillas, diplomático. Alguien que tenga un poco más de pastita, congenia bien y llegan a un común acuerdo. Y creo que esa es: cada uno de nuestros compañeros y compañeras tienen distintas capacidades y sus roles son esos.

¿Cuál es tu rol dentro del Colectivo?

Yo en el rol educativo. Por ejemplo, mi aporte es más que nada los talleres dentro del Colectivo. Y obviamente en otras cosas ¿no? Que por ahí si se organiza una actividad, toma, estas ahí obviamente. Pero mi rol, mi aporte fundamental, yo considero, que es lo educativo. La dinámica de talleres, ejercer esa herramienta.

¿Cómo surge la idea de dar talleres?

La idea surge así porque ese era el objetivo. Dijimos “Bueno ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer talleres”. Porque yo siempre di talleres, el Chino Orion también da talleres. Entonces era una herramienta que siempre tuvimos, que compartimos entre todos hace varios años pero es la primera vez que nos juntamos y la compartimos así de persona a persona. Y los talleres fue lo primero que se tenía que hacer. Y ahí nace la necesidad de buscar un espacio físico. Porque empezamos en las plazas y está todo re bien dar un taller en la plaza pero es un lugar disperso, pasan autos, las secuencias mismas de la calle, la policía, lo que sea. Entonces necesitábamos un lugar, un espacio cerrado, lo que sea, para que no nos dispersemos y poder generar un trabajo educativo bueno.

¿Y cuál era la finalidad del taller en cuanto al contenido?

Una cosa es lo que piensas y después otra cosa es la que te sale. Nosotros habíamos pensado generar un taller de hip hop donde los pibes puedan llegar a grabar un disco o algo así y de a poquito ir metiéndole la cuestión política. Pero hoy en día cambiaron los objetivos y esa cuestión que era lo político, lo educativo, que queríamos ir metiéndole de a poquito la misma gente que empezó a asistir al taller, no dio chance a que eso se vaya insertando de a poquito. Y entonces hoy en día el taller ya no es un taller casi de hip hop. Si bien habla la historia del hip hop, se hacen ejercicios de rap a veces, pero en sí los talleres son más que nada de discusión de la actualidad política de hoy, la del pasado, la de mañana y son talleres educativos.

¿Para quienes pensaron el taller?

Cuando uno piensa un taller, lo piensa para los pibes y las pibas del barrio. Nosotros, como Colectivo, en charlas con los compañeros y compañeras de CORREPI, habíamos hablado de que en este momento en La Plata hay un gran índice de niños de la calle. Muchas veces esos niños de la calle están demasiado en exposición con la policía, que es una mafia y pueden ser los futuros gatillos fácil. Entonces es como trabajar para una prevención, para que no pase eso: no trabajar con el muerto sino trabajar con lo vivo viste. Ese fue en sí el objetivo principal y que sigue siéndolo porque hay varios pibes que están yendo al taller. Pero también van otros pibes que son de barrio al taller, pero que tienen una casa pero igual viven en un barrio viste. Y después van otros pibes capaz van a la universidad, trabajan, tiene otro tipo de vida y esos tres tipos de pibes y pibas se congenian en el taller y está bueno porque todos aprenden de lo mismo. Pero sí, estuvo como apuntado a un sector y hoy en día la misma juventud se lo ha apoderado y lo ha hecho suyo.

¿Qué desafíos se les presentaron en el taller?

Sí, los primeros desafíos que se nos plantearon a nosotros y que todavía nos van pasando un montón de cosas, es no sectorizar la voz dentro del taller. Por ahí hay pibes y pibas que les cuesta hablar y a otros no, pero eso es responsabilidad de los mismos locos que dan el taller. Porque, el que da el taller tiene que hacer que la voz sea plural, sea entre todos, entonces las dinámicas de talleres son siempre trabajar en círculo, cualquier cosa que nosotros hacemos. Cuando trajimos a César Antillanca a hablar, muchas veces si lo llevan a hablar por ahí les ponen una mesa, con un vasito de agua y el loco habla. Nosotros lo llevamos al taller y se puso en el círculo entonces

lo que genera el círculo es que te ves, se ven todos las caras. Y el hip hop es tribal, en sí, es una cultura de círculo porque vos vas a una plaza y los que están haciendo freestyle están en círculo, vas a una competencia de B- Boys y es en círculo. Es una cultura muy tribal y entonces aprovechamos eso para la educación popular, la educación popular es bastante parecida, porque es muy de lo comunitario. Y los desafíos que se nos han planteado dentro del taller o como Colectivo han sido resolver situaciones puntuales como un espacio físico, empezar a resolver la situación de la economía y la autogestión, porque por ahí queremos hacer una actividad y no encontramos de que no tenemos plata, no tenemos fondos para poder realizar una actividad . Y eso es una autocrítica que realizamos nosotros como colectivo y es ahí donde tenemos que poner el enfoque. Y la otra que se nos ha presentado como desafío es empezar a hacer el trabajo territorial que es realmente a lo que queremos apuntar para este año igual.

¿Qué horizontes se plantean o qué expectativas tienen como Colectivo Resistencia Hip Hop?

Y ahora una de las ambiciones del Colectivo es generar una coordinación con otros pibes y pibas que están trabajando en barrios haciendo talleres. Es una ambición que tenemos: generar una coordinadora a nivel nacional. Creemos en las micro organizaciones nosotros. Las micro organizaciones que son las que palpan la realidad todo el tiempo. Pero esas micro organizaciones tienen que tener coordinación. Hay que generar una organización entre todas para poder realmente pegar fuerte. Pero sin que ninguna coma a la otra, que ese es el problema de la izquierda, que las organizaciones grandes comen a las más chicas. Nosotros no creemos en eso. Creemos que las organizaciones chicas tienen que ser autónomas siempre pero tienen que coordinar con otras organizaciones grandes, con organizaciones sociales, partidos de izquierda, trabajadores tiene que haber una coordinación sin perder el sentido de la micro organización.

¿Y para vos qué significa en tu vida el Colectivo Resistencia Hip Hop?

En este momento significa un gran objetivo dentro de mi cabeza. Así como una de las cosas que ocupa más tiempo dentro de mi cabeza. Y con una responsabilidad y con un compromiso con los pibes y las pibas. Y significa una experiencia de empezar a generar organi-

zación política, social, cultural, desde cero, entre nosotros mismos. Y con pibes que nunca han estado en alguna organización política, por ejemplo, en mi caso, yo nunca estuve en una organización política, militando orgánicamente. Esta es la primer experiencia que tenemos nosotros de decir “Estos son nuestros lineamientos, esta es la organización que queremos dar y esta la contribución que queremos hacer” y desde cero. Y creo que eso es lo que significa el Colectivo Hip Hop para mí, un proceso educativo de construcción.

EL RAP

¿Tu vida cambió en algún sentido con el rap?

Sí, cambió más que nada en el hecho de que la música me está dando de comer en este momento. Entonces yo más que agradecido, porque yo vengo de un barrio, donde uno empieza a hacer rap porque le gusta, y viene de una familia humilde y hoy en día poder decir “La música me está dando de comer” ya es algo sumamente lindo. Pero, eso es netamente gracias a que hay gente que te apaña, hay gente que te quiere, gente que te apoya. Y la misma gente que te escucha son los responsables de que vos llegues a eso. Yo lo veo como una herramienta de trabajo. Hoy en día, es un trabajo lindo.

¿Qué es el rap?

El rap para mí, te podría decir que es una manifestación y todo lo que podemos decirle pero, el rap es un gran amigo o una amiga. Una música amiga que conocí de chico y que me acompaña todos los días y que me ha dado una mano grande en mi vida personal y con la que he podido conocer también infinidad de gente y gente re piola, buena y de buen corazón. Me ha acercado a lo político, a la militancia, me ha acercado a referentes, a un montón de otras cosas re lindas. O sea, una amiga re piola.

¿El rap es una herramienta? ¿Para qué sirve?

El rap es un gran medio de comunicación, considero que es una herramienta a la duda, a la curiosidad, que interpela eso con el que escucha. Y es gran responsabilidad del que maneja la palabra hacerla linda, hacerla atractiva para que el que la escuche le dé esa cosa de ser curioso, de querer investigar qué es lo que dice el otro. Y creo que el rap es un medio de comunicación que se tiene que redactar bien, así como nosotros por ahí leemos en una nota de algún periodista o una periodista, que tiene buenas notas, más cronistas, eso es lo que te atrapa, porque relaciona más el detalle. Y creo que es el rap

es lo mismo, capaz muchos de los raperos tenemos muchas faltas de ortografía pero como es fonético. Cuando se escucha tiene que escucharse bien, tiene que tener buen flow, con una pista que sea atractiva, entonces para que esa nota crónica musical sea atractiva tiene que cumplir varias condiciones a mi parecer.

ENTREVISTA KRIS ALANIZ

Se realizó el 8 de diciembre de 2016 en la habitación de la entrevistada, en La Plata.

PRESENTACIÓN

¿Cuál es tu nombre, de dónde sos y qué es lo que más te gusta del rap?

MI nombre es Kris Alaniz, soy MC, beatmaker y productora. Soy nacida en Buenos Aires pero me crié en el norte de Argentina. Estuve viajando un poco, viviendo en Salta, Tucumán, Córdoba y ahora volví a mi ciudad natal.

¿Qué es lo más te gusta del rap?

Lo que más me gusta del rap es la potencia que te da el decir cada palabra sobre la música. Muchas veces siento que un poema es muy bonito y escucharlo recitado tiene su magia, pero cuando vos pones esas palabras sobre una melodía, sobre un ritmo, genera mucha más explosión. Lo hace mucho más pesado al mensaje y eso es lo primero que me atrapó del rap, que podía escribir muchísimas cosas que pensaba, podía narrarlas y, en conjunto con la música, se generaba algo bastante potente

Comencé a hacer música cuando tenía once años. Comencé a tocar la guitarra y a cantar desde muy chica. Una vez en Tucumán conocí a unos chilenos, los escuché haciendo freestyle en el pasillo del hostel donde vivíamos y me acerqué y empecé a improvisar con ellos. Fue muy divertido. Después, ese mismo día les mostré mis letras, lo que yo venía escribiendo. Y los locos me decían “Pero eso es rap”.

A mí me sucedía que armaba una canción y siempre le ponía demasiada letra. Ese era mi error y yo decía “Pero por qué hago esto. Por qué le pongo tanta letra y sin tanta melodía”. Los locos cuando leyeron mis canciones me dijeron “Está buenísimo lo que haces y deberías escuchar un poco más el género”. Te estoy hablando de cuando tenía dieciséis años.

En Chile igual tienen quince años más de cultura que en Argentina en cuanto al hip hop. Entonces ya venían con toda una cabeza increíble: de grafiti, de DJs, de beatmakers, de raperos, de todo. Ya tenían una cultura bastante impuesta. En Chile el rap es como la cumbia villera en Argentina, está desde siempre. Entonces los locos la tienen muy atada en cuestión de hip hop. Ellos empezaron a pa-

sar discos y yo empecé a escuchar mucha música norteamericana. No escuchaba mucho español y no llegaba tampoco mucha música en español. Escuche Wu Tang Clan, Public Enemy, J Dilla, DJ Premiere, Doctor Dre, que marcó muchísimo a Argentina en el 2001 y de esa forma fui conociendo el rap.

¿Vos en qué situación personal estabas cuando empezaste a rapear?

Cuando empecé a rapear comencé a salir de ataques de pánico porque era como una secuencia en mi vida donde a nada le encontraba sentido. En ese tiempo, me entero que mi madre biológica era cantante de cabaret. Fue empezar a saber que el lado de música que yo tenía, venía desde la parte sanguínea, de los genes. Fue como un trance que dije “A ver hacemos con esto”.

Empecé a estudiar luthería, que es la carrera para armar instrumentos musicales, pero me faltaba algo y comencé a escribir. Después de todo ese quilombo mental, porque estaba haciendo cualquiera en ese momento como una típica adolescente, fue un quiebre el empezar a escribir. Fue la forma de canalizar todo lo que me pasaba en ese momento.

Empecé a meterme más seriamente en lo que es el tema del rap y empecé a escribir muchísimo. Era como una descarga. Ya no me pintaba ir con los pibes a la esquina en el barrio. Me pintaba quedarme en mi casa a escribir y me juntaba con gente que hacía lo mismo. Fue una de las mejores terapias que tuve para salir de toda la mierda que me sucedía. Yo cuando escucho a gente decir “El rap me devolvió la vida” lo entiendo porque sé que es así. Sé que hay un montón de pibes que han salido de situaciones dolorosas, de sufrimiento absoluto, porque a mí me pasó. A la hora de escribir, canalizas cosas que capaz que con un psicólogo o a tu familia no las puedes decir. Las metes en una canción y es como una descarga súper, absoluta: sacas todo sin represión de nada. Realmente le dio un sentido a todo lo que yo no le encontraba.

¿Cuáles son tus referentes mujeres?

Como soy estudiante de música tengo una biblioteca enorme. Mis referentes son mujeres latinoamericanas que son cantantes de folclore de cada país. Por ejemplo, me gusta mucho Eva Ayllón, que es una peruana que hace landó y festejos peruanos y trae un mensaje muy feminista. También me gusta muchísimo María Rita, una cantante de bossa y de samba que vive en Brasil. Mercedes Sosa. En

cuestión de hip hop, mi pilar siempre fue Actitud María Marta. De chiquita empecé escuchándolas a ellas y ahora tuve la suerte de ser colega, de ser amiga y conocerlas más. Erykah Badu, es una cantante de soul y rapera también, que es muy contestataria, muy política y tiene un mensaje súper feminista, es una referente fuerte para mí. Y obviamente Lauryn Hill, si sos mujer rapera y no escuchaste Lauryn Hill, no existis. Ella es la mamá de todas.

¿Qué es lo que te inspira en tus letras o cuál fue la búsqueda en tu último disco?

En las letras normalmente suelo escribir de anécdotas propias que yo viví o un mensaje a la gente que sí se puede. Siempre trato de alentar. En la vida soy así con mis amigos y mi familia. Entonces en las letras transmito exactamente lo mismo. También me pasa que me fui de casa de muy chica. Fui independiente y me tocó vivir un montón de cosas sola; y la soledad también juega muchísimo en las letras.

En un momento, empieza a ser como circular. Te pasa algo y tenes que ir corriendo escribirlo, todo el tiempo te alimentas de los momentos malos. Lo bueno es tratar de dar un mensaje positivo. Yo cuando comencé a rapear escribía canciones políticas sobre protesta y no las escribía desde el lado el que las tenía que escribir. Las escribía desde el enojo, desde lo negativo. Con el tiempo me fui pensé “A ver, pará, no le se puede todo el tiempo tirar mala onda a la gente”. La música te tiene que liberar. Desde ahí, cambié la perspectiva. Comencé a escribir más del lado de “Vamos a ponerle onda, vamos a ver que sí se puede”, siempre se puede seguir adelante.

Todos tenemos una misión. No es que vos te las pones sola, la vida te pone misiones. Por ejemplo, en mi caso, en “Vagabunda Original”. Es un disco netamente feminista, con un mensaje más para los hombres que para las mujeres en sí, porque yo voy a instruir a esas cabezas para que se abran. Esa es mi forma de pensar. Necesitaba sacar un disco que tenga ese contenido para un público que sé que el 90% son hombres. Para recitales que tocan siete hombres y sólo una rapera. Para lugares donde si sos mujer en el rap tenes que cuidarte a full, que nadie hable de con quién estás porque si no te cortan la carrera. Eso en un hombre no sería lo mismo. Porque, en ese caso, el chabón sería como el king, queda como un capo. Vos siendo mujer rapera, si tenes muchos grupos que te siguen y te ven con alguno, ya no te consideran una rapera seria. Yo necesitaba tirar un mensaje así en la cultura hip hop sobre todo. Para que se abran

un poco más las cabezas y se comienza a aceptar a la mujer rapera como un pilar fuerte. No como algo débil que siempre va a necesitar un productor, alguien que le grabe, alguien que le tire pistas; porque una puede hacerlo sola.

LA MUJER Y EL RAP

¿Qué desafío tuviste como mujer en el ambiente del hip hop?

Cuando entras en la cultura, a lo que es el movimiento rapero, es muy difícil porque tenes una valla de personas mirándote a ver qué vas a hacer. “A ver mostranos tu gracia” y... si los convences, empezas a escalar a lo loco. De otras chicas que comenzaron a rapear, dicen “Esta rapea porque el novio rapea, porque el novio le enseñó”. Nunca te ven el mérito como mujer, todo el tiempo es así. Siendo mujer tenes que tener una actitud para enfrentar esas cosas, que la gente realmente te crea lo que haces.

Yo cuando arranqué a hacer música no sentí mucho eso. Mis amigos realmente me decían “Sos buena. Seguí” y todo el tiempo me incentivaron. Al principio, nunca sentí una desvalorización por ser mujer. De hecho, todo lo contrario. Todo el mundo me solía decir “Rapeas como un chabón”. Onda que, si rapeas como mina no rapeas bien pero si sos mina y rapeas como un chabón ya tenes un escalón más arriba.

Yo me vine a Buenos Aires porque tuve la propuesta del Líder MC para que grabemos juntos mi primer disco solista y cuando llegue acá todo el mundo me conocía. No sabía por qué y era porque mis amigos le pasaban el chivo a su gente. Entonces todo el mundo me conocía, y valoraba mi música y eso a mí me pareció un gesto enorme de parte de ellos. Después con el tiempo saqué un disco, dos, tres y comenzaron a surgir buenas fechas. Comenzó a moverse mucho mi nombre y recién, en ese momento comencé a sentir el machismo en el rap.

Está todo bien cuando vos venís a la par de ellos. Está todo genial y no hay ninguna discusión pero cuando una mujer empieza a pisar más fuerte que los hombres en el rap... ahí empiezan los problemas: es un “No quieras subir un poco más que nosotros”.

Después el freestyle también tiene una cabeza machista muy impuesta. Porque su público es muy adolescente, todavía tiene que conocer bastante. Igual es un error humano que ya desde chicos comiencen con esos pensamientos. Lo noto mucho en mis compañeras también, que son colegas freestylers y a la hora de ir a competir se siente muchísimo en las frases y se siente mucho la división de

géneros. Yo creo que es una cuestión de cabezas y de que las mujeres se unan mucho más en la cultura y sean profesionales, para que te crean y te comiencen a respetar.

¿Qué rol impuesto o qué comentarios se hacen en torno a la mujer?

Últimamente me está molestando mucho lo de “La rapera del momento”. Me está generando un odio constante que va creciendo. No me gusta mucho que se diga “La rapera del momento” porque no hay un rapero del momento. Hay muchos raperos que están sonando que son buenísimos y pueden ser varios, pero la mujer siempre tiene que ser una. Siempre tenes una: la Mujer Maravilla. Y, eso, para mí no está bueno porque es lo que genera la competencia entre las mujeres. Porque psicológicamente te hacen pensar que hay un solo lugar, entonces vas a tratar de eliminar a todas para llegar vos a ese lugar. No está bueno. ¡Podemos ser muchas!

En las batallas de freestyle de Red Bull nunca se vio más de dos mujeres. Siempre quedó seleccionada una mujer. A mí me llama la atención que habiendo tantas freestyler sólo elijan a una. No es una moda ser rapera. No hay una mujer que esté de moda y después cuando se le acabó la cuenta fue. Eso me parece muy idiota.

¿Existen transformaciones en la actualidad?

Yo pienso que el primer problema que tienen las raperas es que hay mucha competencia entre ellas y mucha división. Creo que hasta el momento nunca hubo alguien que las una a todas o alguien que haga algo por todas. Los chicos, los MC, los raperos se juntan entre ellos, graban, comen asado, salen juntos a recitales, hacen cosas entre el grupo por más de que nos seas del mismo barrio. Ya el hecho de hacer hip hop es una conexión fuerte con la otra persona. Yo creo que eso es lo que está faltando entre las mujeres raperas porque de cada diez raperos en una crew hay una rapera. Y esos diez raperos están llenándole la cabeza a esa rapera diciéndole “Uy, mirá aquella otra rapea pero vos sos mejor, vos sos de nuestra crew” y va generando una división con las demás.

El rap, lo que tiene es que es una música de mucha competencia. Siempre fue así. Desde los inicios, es la forma que usaban para no agarrarse a las piñas: el freestyle y las batallas de B-Boys y de -Girls. Falta mucha unión y alguien que tenga la iniciativa de decir “Vamos a juntarnos, hagamos una reunión de todas las raperas”.

En diciembre del año pasado, hicimos un colectivo que se llama

“Malas Lenguas”. Justamente con la idea de romper las rivalidades y empezar a conocernos mucho más. De todas formas, fue muy difícil. De un grupo de 300 raperas accedieron trece. Entonces también te das cuenta de que es un problema de la mujer, que está todo el tiempo con el escudo de competencia y de rivalidad. Eso hay que eliminarlo, chicas. Hay que eliminarlo, ya está. El otro tiene un montón de cosas para enseñarte también y te lo estás perdiendo por tener una mentalidad hueca. Lo que hicimos antes de empezar a grabar el compilado “Malas Lenguas” fueron reuniones, donde hablamos de nuestros comienzos en el rap y de anécdotas que nos fueron sucediendo como mujeres en el hip hop. Y estuvo buenísimo porque se sacó mucho material que después nos sirvió para escribir las canciones. Se armó un grupo re copado. Cuando toca una, vamos todas y muchas se conocieron y crearon una amistad.

No existe el rap femenino. El rap no tiene género. Estamos hablando de música. El rap es una cultura. El hip hop es una cultura. Para mí la palabra rap feminista, rap fem, rap de mujer es errónea y eso genera la división. Justamente en el compilado, el lema es “Rap sin género”. O sea no, nos dividan. No somos otro mundo. Somos rap como ustedes. Como los hombres, hacemos rap.

¿Qué rol tendría que jugar el hombre para que el rol de la mujer cambie?

En principio, los hombres deberían primero aceptar que una mujer puede rapear a la par, capaz que mejor. Primero la aceptación de que la mujer es rapera y que no te inviten a hacer un tema y te digan...”Bueno, cantate el estribillo”. No, yo soy rapera. Yo quiero mis cuatro estrofas después de estribillo, no quiero mis dos vueltas en el estribillo.

También hay que hacer un poco de mea culpa y decir “A ver qué hice yo” como en todos los ámbitos de la vida. Yo arranqué siendo rapera sin llamarme “la novia de”, sin pedirle nada a nadie porque las pistas me las hacía yo. Yo me grababa, yo me me hacía las pistas, yo organizaba eventos de rap donde llamaba a gente a tocar a Córdoba. Entonces no pretendas que te inviten a recitales o que te respeten en una cultura cuando nunca tuviste un tema grabado profesionalmente. El hombre también tendría que aceptar el rol de la mujer en la cultura rapera porque nosotras no necesitamos nada de los hombres. Una puede hacer sus pistas, una se puede grabar, se puede comprar un equipo, puede ser DJ, puede ser B- Girl, puede ser grafitera, puede ser lo que quiera ser. No necesitas un hombre al

lado tuyo que te diga “Vení y juntate con nosotros. Vení, yo te enseño”. No necesitas eso.

Creo que lo único que nos hace falta es aceptación del público hacia las mujeres. Igual de todas formas está habiendo mucho más público de mujeres ahora. Antes eran noventa varones y cinco mujeres y, ahora, se están empezando a ver un montón de mujeres. Y, para mí, tendrían también que dejar de juzgar un poco la imagen. La imagen juega muy fuerte en lo que es la cultura. Somos raperas, no somos modelos. Entonces, tratar de que escuchen el mensaje. Estamos todos para escuchar música, no estamos para ver la imagen o la figura de alguien.

EL RAP

¿Qué significó en tu vida el rap?

El rap para mí fue mi misión. Fue la forma de decir un montón de cosas que yo pienso y de abrir la cabeza tanto a mujeres como a hombres. Yo también soy percusionista, me gusta mucho jugar con el ritmo y encontré el estilo perfecto donde puedo hacer todo lo que yo quiero: cantar, escribir, decir lo que pienso y, encima, jugar con el ritmo que es lo más lúdico para mí. Me divierte muchísimo.

¿Sentís que te cambió la vida el rap?

Sí, muchísimo. Me preguntan “¿Y qué haces aparte del rap?”... y es un vacío enorme. No puedo pensar en una vida sin rap. Ya vengo hace diez años haciendo hip hop y cada vez le encuentro más sabor a todo y no, no podría la verdad. No veo una vida sin hacer hip hop. Realmente me cambió todo: me puso una misión, me acompaña, es todo lo que siempre quise hacer. Desde la música hasta viajar, acompaña todo, absolutamente todo.

¿Qué es el rap para vos?

El rap es mi motor de vida, es el combustible de todos los días, es mi psicólogo, es mi médico, es mi pareja, es el gran amor. Lauryn Hill decía “El rap es un te quiero y el hip hop es un te amo” y creo que realmente es así, es la vida misma. Eso es básicamente el rap para mí, es todo.

PROTAGONISTAS

COLECTIVO RESISTENCIA HOP

El Colectivo Resistencia Hip Hop es un grupo que reúne a varios pibes y pibas del ambiente del Hip Hop (Raperos, Bboys, Grafiteros y DJs) . Entre ellos se encuentran raperos reconocidos de la escena del Hip Hop de La Plata, Berisso, y Ensenada, que se caracterizan por hacer Rap político. El Colectivo se creó con la idea de generar un espacio cultural de inclusión y de reflexión colectiva acerca del Hip Hop como una herramienta para el cambio social. El Colectivo es un “espacio de construcción colectiva, autónomo, independiente, autogestionado y horizontal, es una micro organización que va intentando trabajar pasito a pasito, a prueba y error”.

A fines de 2015 Javier Ortega, "Asterisco", se muda a La Plata y decide junto con Juan Esperanza y Santiago Freiría, "Orion XL", comenzar a organizar un espacio de hip hop político. Compartían la inquietud de que si bien sus letras tenían un fuerte compromiso con la realidad social, no encontraban espacios donde llevar a la práctica sus ideas. A su vez, entendían que el hip hop es una cultura que interpela a un gran sector de la juventud y debían hacer conocer sus ideas acerca de qué es el Rap y también dar una respuesta colectiva a los problemas y conflictos sociales de la clase trabajadora, el fin con el que nace el Colectivo es de (...) dar un aporte a la solución del conflicto social que estamos viviendo hoy en día como clase, esa es la finalidad en sí.

Es por ello que realizan una primera actividad en el Centro Cultural Olga Vázquez y, en asamblea, deciden la conformación de un colectivo. Este fue el primer paso para la conformación del Colectivo Resistencia Hip Hop.

El siguiente paso como espacio colectivo fue la creación de un taller de hip hop, a principios del 2016. En un primer momento, el objetivo fue el de socializar sus conocimientos acerca de los cuatro elementos del hip hop (rap, breakdance, Djs y grafiti) y comenzar a abordar problemáticas sociales como detenciones arbitrarias, casos de gatillo fácil y violencia de género, entre otros temas, que atraviesan la realidad cotidiana de los jóvenes que asistían a los talleres.

Los talleres comenzaron a realizarse públicamente en las plazas, entre ellas en el Parque Saavedra, en La Plata. Es allí donde se suma a los talleres la Coordinadora Contra la Represión Institucional (CORREPI) con el objetivo de brindar las herramientas necesarias para abordar las problemáticas sociales de los jóvenes de los barrios y el hostigamiento policial de los chicos en situación de calle a través de materiales como el Pequeño Manual del Detenido.

La CORREPI es un organización política que desarrolla en el campo de los Derechos Humanos, particularmente en La Plata, en la lucha contra las detenciones arbitrarias, los casos de Gatillo Fácil y las represiones a las organizaciones sociales, con el objetivo fundamental de estar al "servicio de la clase trabajadora y el pueblo, con especificidad frente a las políticas represivas del estado." Es una organización con una vasta trayectoria que surge con la Masacre de Budge en el año 1987 y se termina de conformar en 1991 con el asesinato de Walter Bulacio. Su composición actual en La Plata se consolida en el año 2016.

Debido a la incomodidad y dispersión de dar los talleres al aire libre, surge la propuesta por parte de CORREPI de comenzar a realizarlos en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata. Allí suceden algunos inconvenientes con la Facultad, al participar del Taller chicos en situación de calle, y deben regresar a las plazas. No mucho tiempo después la CORREPI, les acerca una nueva propuesta: comenzar a realizar los talleres en la Casa Política y Cultural Roberto Santoro, ubicada en calle 55 entre 10 y 11.

Allí, actualmente, el Colectivo Resistencia Hip Hop convoca semanalmente a tres talleres: el Taller Inicial de Hip Hop, que hoy en día funciona como un espacio de discusión y formación política, el taller de Breakdance que lo realizan los B-Boys del Colectivo y el Taller de Defensa Personal con Orientación al Feminismo, que funciona espacio exclusivo para mujeres.

Los talleres de hip hop tienen numerosa participación de jóvenes de la ciudad de La Plata, han llegado a superar las 40 personas, y abarcan problemáticas sociales de Argentina y otros Países de América Latina. En sus talleres suelen participar figuras reconocidas del ambiente del Hip Hop como Sara Hebe, como así también de la militancia de izquierda como Martín Guevara, hermano del Che Guevara y también de la cultura local como “Luxor”, muralista platense, quien actualmente forma parte del Colectivo Resistencia Hip Hop. A su vez, han realizado actividades en consonancia con causas sociales como las movilizaciones en contra de la represión al pueblo Mapuche y la detención del miembro de la Comunidad Mapuche, Facundo Jones Huala.

El Colectivo busca incorporar en la cultura del hip hop la necesidad de la organización social para la transformación colectiva de las problemáticas sociales que abarcan en los talleres, esto es, no quedarse sólo en la reflexión, sino también realizar acciones concretas que modifiquen las realidades en las que viven. “Y como hay tanto hip hop hoy en día, nosotros consideramos como Colectivo de que nuestro aporte tiene que ser un aporte colectivo porque el hip hop ya está hecho (...) Pero falta ahora la otra cuestión, la construcción social y política, que tiene que dar el hip hop y bueno, ese es el trabajo nuestro.”

Como Colectivo Resistencia Hip Hop tienen dos objetivos a largo plazo, uno de ellos es sacar una revista para difundir sus ideas acerca del rap y un segundo objetivo es llevar adelante una Coordinadora hip hop, llamada Hip Hop en Lucha, que nuclea a distintos jóvenes de la cultura de hip hop que dan talleres en Capital Federal y el Conurbano Bonaerense.

1 Los MC -maestros de ceremonia del rap- que animan las fiestas, provienen del toasting jamaquino¹², del spoken word afronorteamericano o poesía relatada con música funk, del soul o del blues de los cincuenta, del gospel y las worksong de la esclavitud del sur de Estados Unidos; pero también del relato rítmico de la tribu africana de los Griots inscrito en el Freestyle: improvisación, creación, grabación y ejecución de una canción.

2 Beatmaker es quien elabora las pistas instrumentales en el hip hop.

3 Fuerte Apache o simplemente F.A, es una banda creada en 1998 por : Esteban el As (Esteban Fernando Rodríguez) y El Gordo Massi (Maximiliano Ocampo). La banda debe su nombre al complejo habitacional "Barrio Ejército de los Andes" conocido popularmente como "Fuerte Apache", de donde provienen todos sus integrantes.

JUAN SPERANZA

"Encontré una forma de vida, porque no es solo una forma artística: es una forma de pensar, de hacer y de comunicar"

A los ocho años Juan escuchó por primera vez "Es tuya Juan, reclamala Juan" y se volvió loco. "Es tuya Juan" fue uno de los sencillos principales del álbum debut de Illya Kuryaki and The Valderramas "Fabrico Cuero", considerado precursor del rap en Argentina. Diez años después, Juan, se encontró buscando rimas en el pizarrón y en cada cartel que cruzaba por las calles de Ensenada. De ahí en adelante, nunca más dejó de hacerlo.

Su primera experiencia en el escenario fue con La Octava Rima, una banda conformada en el corazón de Berisso y, actualmente, integra un nuevo proyecto llamado Raspando la Olla. Perteneció al Colectivo Resistencia Hip Hop y fue uno de los impulsores del movimiento, junto a Javier Ortega "Asterisco" y Santiago Freiría "Orión XL". Su aspiración como trabajador de la música es que sus letras lleguen a su vieja, a la señora del almacén, al señor de la esquina y al pibe del barrio que rapea.

LUIS DÍAZ DJ PERRO

"Cuando decías 'Somos la banda' te miraban raro: éramos dos locos con una bandeja, un par de discos y una compactera para tirar las pistas"

A los nueve años, Luis se enamoró del breakdance viendo bailar a Michael Jackson al ritmo de Thriller (1982) en la televisión. Tiempo después, en su adolescencia, el amor por el break lo llevó a enamorarse del hip hop. Empezó a comprarse remeras y pantalones cinco talles más grandes que el suyo y a usar los picos de desodorante para pintar con aerosoles. Por aquel entonces, fue bautizado con el pseudónimo de "El Perro", por el singular modo en el que llevaba el pelo recogido en dos trenzas, al igual que el MC estadounidense Snoop Dog.

Integró la primera banda de rap de La Plata, Berisso y Ensenada, que fue La Familia en 1998 y en 2004, formó El Escuadrón de Rimas con una impronta más social y política. Actualmente, produce música y trabaja como DJ, que es para él "el alma de la fiesta".

SANTIAGO FREIRÍA ORIÓN XL

“El rap para mí es lucha, revolución y organización”

Santiago, alias el “Chino”, empezó a bailar break-dance y a rimar poesía a los quince años con los B-Boys de La Plata Breakers (LPB). Fue una experiencia casi intuitiva, porque su oído estaba familiarizado con la payada y la trova.

Empezó escuchando Rage Against The Machine y, más adelante, siguió con Afrika Bambaataa, Wu Tang Clan, Cypress Hill y Natch Scratch. Una vez, recuerda que usó un cassette de Luis Miguel, que pertenecía a su madre, para regrabar uno de rap que le habían prestado. “Todo sea por el movimiento”.

En 2008, lanzó su primera maqueta discográfica, “Nosocomio”, y recientemente, en el 2016, presentó su último disco titulado “Kaos & Armonía”. Es uno de los principales exponentes del rap en la escena local.

KRIS ALANIZ

“El rap para mí es el motor de vida, es el combustible de todos los días, es mi psicólogo, es mi médico, es mi pareja, es el gran amor”

Ella no sólo es rapera, es MC1, beatmaker 2 y productora. Gracias a los genes de su madre, la música es parte de toda su vida.

Nacida en Buenos Aires, se crió en Catamarca y con muchas inquietudes comenzó a viajar y vivir en muchos lugares, entre ellos, Tucumán, Salta, Córdoba y Buenos Aires. Esa experiencia la volvió independiente y libre. Desde muy chica, el rap la ayudó a salir de los momentos más difíciles de su vida.

Tiene como referentes a grandes cantantes como Lauryn Hill y Erykah Badu, como así también a su propia madre, cantante de cabaret. Las mujeres marcaron fuertemente su camino y así fue que comenzó a involucrarse y profesionalizar su carrera.

En 2014 lanzó “Conexión natural”, su primer álbum y en el 2015, sacó “Vagabunda Original” con canciones fuertemente feministas. Buscando romper con la división y la competencia entre mujeres en el ambiente del hip hop, en el 2016, convocó a un grupo de 17 raperas para grabar un disco y todas ellas compusieron el álbum “Malas Lenguas”, cuyo lema es “Rap sin género”.

TYNCHO ZG

MARTÍN BENÍTEZ

"El rap fue la única herramienta que tenía al alcance y me hizo rescatar de que me estaba haciendo mierda. Me ayudó muchísimo. Fue como un respiro, un aire, un click, un amor eterno."

Una infancia muy difícil en Los Hornos, su vida en la calle y el paso por el Hogar del Padre Cajade marcaron no sólo su vida, sino también su estilo y su impronta musical. Conoció el rap a los diez años de la mano de Fuerte Apache, al ser una música de barrio con una fuerte denuncia contra la policía. También le gusta mucho el rap romántico y su abuela es su mayor influencia, lo hizo ser quién es.

A los once años comenzó a escribir sus propias letras en la Hogar del Padre Cajade donde vivió algunos de los años más lindos de su vida. Allí conformó su primer grupo de rap, VGH. Experiencias de su vida lo llevaron a vivir en la calle. Fue en esos momentos cuando el rap lo sacó de su fuerte adicción a las drogas y le salvó la vida. Hoy volvió a conformar VGH y es también parte del Colectivo Resistencia Hip Hop.

JAVIER ORTEGA ASTERISCO

"Lo que más me gusta del rap a mí es que es una música que la puede hacer cualquier persona. No necesitas grandes recursos económicos para poder desarrollarla y nace en el barrio"

Nació en Comodoro Rivadavia y el rap llegó a su vida cuando vivía en Chile, de la mano de un casete de Tiro de Gracia que le regaló su primo. El rap y el fútbol canalizaron su rebeldía y su amor por la música y el barrio. A los doce años escribió sus primeras letras.

Sus influencias artísticas provienen del rap de la vieja escuela pero su máxima inspiración es su mamá, a quién le dedicó uno de sus más lindos temas, sus vecinos del barrio y también el Che Guevara.

El rap lo hizo un militante de abajo y a la izquierda. Comprometido con la realidad social de su tierra para él el rap es una herramienta de trabajo y de organización de los pibes y pibas del Hip Hop para el cambio social.

Hoy en día forma parte de Raspando la Olla junto con Juan Speranza, "Orion XL" y El Flaco.