

Surgir en unidad creando realidades: del taller de rap a la productora independiente

Josué Andrés Agratti*

Incapacitado para quedarme quieto una vez iniciada la aventura, como cuando a los doce empecé y no pude parar de escribir, a los veinte tantos me paso lo mismo con el *freestyle*. Lo descubrí en su fase más benigna, alejado de las calles donde supuestamente se cocinan realmente sus significantes. Lo conocí en un taller, lo adopte como herramienta de expresión, hoy trabajo para él y pretendo que a las mayorías llegue como lo que es, una herramienta de expresión.

Mi nombre es Andrés pero pueden decirme también Josué, platense, ya en los últimos años de la carrera de Arquitectura. Me metí en este mundo de la cultura Hip Hop de la mano de mi hermano menor (Nicolás/Rosko), quien a fuerza de escuchar todos los días Rap como elemento que sublimaba su fibra sensible, me adentró en este universo de palabras sostenidas por egos y cifradas sobre ritmos, con rondas infinitas con interminables cosas que contar, con las competencias y su arte, con encuentro y expresión de ideas, con vocación política en busca de unidad.

El taller “Somos Hip Hop” comenzó con la conducción del Tata, referente indiscutible de esta cultura en sus últimos 10 años de historia, y posteriormente a él los destinos del mismo y la coordinación recayeron sobre todos sus integrantes. Los que iban por la presencia del Campeón Nacional de Batalla de Freestyle 2012 dejaron de ir, los que entendíamos que el espacio nos era necesario lo continuamos e hicimos volver a los que habían partido en esta primera instancia, con el esfuerzo que esto significa desde difundir hasta planificar. Es una juntada de amigos, sí, pero también es un reflejo de la vocación de construcción que tiene la Cultura Hip Hop donde el encuentro es necesario, donde escucharlo al otro es la primera opción, donde se debaten ideas, donde lo asimilado en nuestra vida cotidiana se vuelve palabras.

* Josué Andrés Agratti es estudiante avanzado de la carrera de Arquitectura de la UNLP. Coordina hace dos años el taller de Rimas y actualmente, con otros/as jóvenes productores/as culturales y referentes del Rap forma parte de la productora SUCRE, que organiza eventos y competencias de Rap en la ciudad de La Plata.
andresjagratti@gmail.com

El espacio donde se dieron las acciones, el centro cultural Cösmiko, también ayudó y fomentó en su primer año el sostenimiento del Taller. El mismo es a la gorra y aunque a veces dejaba algo de dinero y otras no, eso no importaba si se seguía generando la mística y el desarrollo de “Somos Hip Hop”. Durante esta primera experiencia se fue conformando un grupo humano con jóvenes de La Plata y alrededores, de diferentes edades pero generalmente adolescentes, alumnos de secundaria y también de los primeros años de la universidad. Respecto del Rap, algunos de ellos ya venían dando sus primeros pasos en el *freestyle*, y encontraron en el Taller un lugar en donde poder entrenar las habilidades que un rapero necesita para poder avanzar en sus búsquedas artísticas y su crecimiento.

Dinámica

Si hay que separarlo en partes, el Taller siempre comienza con el precalentamiento, que consiste en una ronda de *freestyle* para empezar a soltar la cabeza y las palabras. En esta ronda se realizan ejercicios que permiten empezar a rimar, ya sea de manera libre o con alguna consigna o temática. Luego, la parte más teórica donde se sociabilizaban las cuestiones más técnicas de la disciplina (¿qué es una barra?, ¿que son las técnicas a que apuntan y por qué son así? Entre otras). En esta instancia se da la socialización de los conocimientos de los que tienen más experiencia con los que recién están empezando a descubrir el universo del Rap. Por último la parte de las competencias, en diferentes modalidades: duelos de Ideas, batallas de objetos o simplemente competencia con temáticas, todas estas maneras supervisadas bajo los valores colectivos acordados. Este es un momento muy esperado por todos los que asisten ya que allí se pone en juego mucho de lo que se va construyendo a través de los encuentros. En el siguiente link pueden ver un video en el que se aprecia mejor la dinámica del taller: <https://youtu.be/vz2qTJNoXZ0>

Del Taller “Somos Hip Hop” salió la Estructura de S.U.C.R.E, productora autogestiva en torno a la cultura Hip Hop, cuyo nombre refiere por un lado a la frase “Surgir en unidad creando realidades”, y por otro a Antonio José de Sucre, último general de las guerras de independencia Latinoamericanas. Desde la productora se desarrolló en los últimos meses de 2016 el torneo de *Freestyle* con presentación de artistas locales: “Sucre, la batalla que no une”. A su vez, el taller de rimas siguió funcionando y le abrió las puertas a docentes de literatura, que con toda la academia a cuestas tuvieron que canalizar todo su universo verbal en versos sobre instrumentales o beat box. Los progresos del proyecto colectivo son evidentes y hoy, arrancando el 2017, S.U.C.R.E. sigue haciendo ruido en la ciudad, el taller se sigue desarrollando aunque con algunas modificaciones en cuanto a los lugares, pero tratando de mantener viva la impronta y la mística que nos une como grupo.

La formación del rapero

El Rapero se forma donde suceden los hechos, en la calle y en las plazas. Ahí no solo se aprende a rimar, a mirar a los ojos, a entender que hay momentos y que hay que ser fuerte ante el paso del tiempo. Malas y buenas juntas, encuentro de malevos añiados. Se dice de todo y al mismo tiempo nada, los *skills* (habilidades) disfrazan ignorancia o embellecen conceptos e ideas. Es como aquel jugador de futbol que nació para ser eficiente y también como aquel otro que juega y rompe esquemas, el barroco del desarrollo de solo decir palabras, armar mensaje, ambas realidades en el *cypher* (ronda de improvisación) se encuentran. Historias propias, familiares, ajenas, toda una compleja red de temas, tópicos, líricas e historias. Se parte de decir algo simple y a la vez complicado como quienes somos. Así, es primordial la actitud: “No vayas a quedarte callado” se convierte en imperativo, las métricas ordenan el mensaje y el *flow* (la fluidez) hace que el mensaje pueda ser mejor interpretado. Por último, el *punchline* hace que la idea impacte, es el remate, aquello que llegarías a tatuarte.

El rapero se alimenta de lo que lee, de lo que ve, de lo que escucha, de las personas con quien se junta, de lo que hace. Transforma en poesía su día a día, algunos más otros menos, pero lo que importa ahí es el esfuerzo de hacerlo, de expresarlo, de no dejarlo en silencio.

Dicho lo anterior podemos agregar que S.U.C.R.E nació en una casa, no en la calle. Nació del impulso y las ganas de ver a la escena local progresar. Es la conjunción de tesis universitaria y desarrollo territorial, una idea que abarca acción y creación. Como tal debe estar conectada a la usina de contenidos, más en la ciudad que es sede de la Universidad. En este sentido siempre se buscó explotar la creatividad, y premiar más a la búsqueda que a la utilización de fórmulas probadas, de cómo debe ser una batalla, de cómo se debe “ganar”, etc. Un claro ejemplo de esta conjunción de lo académico y lo territorial se ve en el hecho de que el campeón de “El Surgimiento”, competencia realizada durante los últimos meses del 2017, sin ir más lejos, es estudiante de la carrera de Letras. Casualidad puede ser pero aleatorio jamás. Como dijimos anteriormente creemos que el interés por decir algo va de la mano del de conocer y leer algo, del de vivirlo intensamente. El escribir y el decir son dos artes conjugados a la musicalidad presentes en el Rap, terreno en el cual la universidad tienen mucho que aportar, en el plano de la enseñanza y en el plano del contenido.

Para finalizar queremos volver a señalar que somos un pequeño colectivo de artistas, una unidad dentro de tan vasta cultura, aportando mensaje a través del Rap. Están invitados a participar los que así lo deseen

para sumarse a la ronda, que hay mucho que rapear. Trascendemos trabajando y en esto un sendero para que otros puedan caminar queremos dejar.

Les dejamos algunas fotos del taller:

Tanto del taller como del corazón de S.U.C.R.E van surgiendo verdaderos artistas del *freestyle* que se animan a componer sus propios temas y producir videos para difundirlos. Les dejamos a continuación la transcripción de algunos fragmentos de canciones e improvisación con los respectivos links para que puedan escuchar en Youtube :

Bringer y Notario (RPS)

Al margen

<https://youtu.be/nHaTu1pjl-0>

Al margen

no mantenemos siempre al margen

el marginado acá se convierte en el más magnate

pero qué podés imaginarte

somos los cuatro elementos que componen nuestro arte

Al margen
no mantenemos siempre al margen
el marginado acá se convierte en el más magnate
más grande de lo que podés imaginarte
somos los cuatro elementos que componen nuestro arte [...]

El Mago

Improvisación

<https://www.youtube.com/watch?v=hyXTZDB8MHk>

Revoluciona la rutina,
al día se lo vive con alegría,
que no se transforme en una monotonía
que todas las personas estén en armonía.
Pido que se informen como corresponde
no dejen que los controlen,
no lean un solo diario,
sino de lo contrario
van a repetir las cosas como un canario.
Tienen que ver las dos caras de la moneda,
y no criticar y creer que todo es una mierda.
Les informo que el Estado
es un ente formado por todos,
si quieren cambio verdadero
lo tenemos que generar nosotros,
y no quedarnos sentados,
criticando al de la radio,
hay que aprovechar que estamos
en una época con libertad de expresión,
así que salgan y alcen su voz,
porque esta es la revolución
de la libre expresión,
porque ni los políticos

ni la policía
frenan a una masa que pisa fuerte,
dejame enseñarte
que unidos somos más fuerte.
Empezamos desde abajo,
nada regalado,
todo ganado
con esfuerzo y trabajo,
nada de atajo
siempre siguiendo el camino más largo.
Somos todos iguales, todos iguales,
no me importan sus clases sociales,
me preocupan los niños en las calles.
Qué les molesta
que la clase media
baje, crezca?
Qué les preocupa?
Qué esto conduzca a la igualdad?
Nosotros en RPS promovemos la solidaridad.
Somos algo alarmante,
algo consecuente,
ningún accidente.
Derrumbando clases sociales
viene RPS
representando a la gente.

Para más información pueden suscribirse a nuestro canal de Youtube:

<https://www.youtube.com/channel/UC1GrvbpJOfHjIC-mftwHb4w>