

EL HIP HOP: UNA PRÁCTICA CORPORAL QUE TERRITORIALIZA LA CIUDAD DE MEDELLÍN

Astrid Hincapié¹

RESUMEN

Este artículo es un producto asociado a la investigación *La apropiación de las prácticas corporales urbanas de danza en la juventud de la ciudad de Medellín – Comuna 13 (Col.)*, realizada en la maestría en Motricidad y Desarrollo Humano de la Universidad de Antioquia. En él se indaga, a través de una etnografía urbana, sobre la manera como los jóvenes de la ciudad configuran un territorio cultural por medio de la práctica del *hip hop*. Arte juvenil que se desarrolla en medio de las tensiones que se producen entre los jóvenes, las instituciones, los pobladores y las organizaciones *legales e ilegales*.

Palabras clave: Territorio; Ocupación; Apropiación; *Hip hop*; Juventud.

HIP HOP: A CORPORAL PRACTICE (EXPRESSION) THAT TERRITORIALIZE MEDELLIN CITY

ABSTRACT

This article is part of the research *Appropriation of dancing urban corporal practices by young people of the city of Medellin – Commune 13 (Col.)*, which was developed in the master in Motricity and human development of the University of Antioquia. In this article we analyze, through an urban ethnography, how young people from the city create a cultural territory by practicing Hip-Hop. An artistic expression that develops in the middle of the tensions that takes place among young people, institutions, citizens and the *legal and illegal* organizations.

Key words: Territory; Occupation; Appropriation; Hip-hop; Youth (young people).

O HIP HOP: UMA PRÁTICA CORPORAL QUE TERRITORIALIZA A CIDADE DE MEDELLÍN

RESUMO

Este artigo é um produto associado à pesquisa *A apropriação das práticas corporais urbanas de dança nos jovens da cidade de Medellín – Comuna 13 (Col.)*, realizada no mestrado em Motricidade y Desenvolvimento Humano da Universidade de Antioquia, Colômbia. Nele indaga-se, através de uma etnografia urbana, sobre a maneira com que os jovens da cidade configuram um território cultural por meio da prática do *hip hop*, arte jovem que se desenvolve em meio a tensões que se produzem entre os próprios jovens, as instituições, a população e as organizações *legais e ilegais*.

Palavras-chave: Território; Ocupação; Apropriação; Hip hop; Juventude.

¹ Licenciada en Educación Especial, Magíster en Motricidad y Desarrollo Humano, Universidad de Antioquia, docente de Básica Primaria Comuna 13 del Municipio de Medellín. Miembro del grupo de investigación Prácticas Corporales, Sociedad, Educación-Currículo PES, E-mail: <ashinza23@yahoo.es>.

1. INTRODUCCIÓN

La ciudad de Medellín² es territorio constituido por elementos sociales, económicos, políticos y culturales. En ella se establecen delimitaciones institucionales y fronteras reales e invisibles³ (RUIZ, 2003) que generan desplazamientos intraurbanos forzados (COLORADO *et al.*, 2011), desapariciones, muertes, modos de operar, estar y vivir. Los distintos grupos poblacionales viven la ciudad de forma diferencial; los jóvenes se hacen visibles por la manera como ocupan y apropian los espacios públicos y por la multiplicidad de prácticas corporales que allí despliegan. Una de ellas (objeto de este estudio) es *el hip hop*, práctica que toma fuerza y se extiende por la ciudad configurándose como una experiencia de ciudad propia de los jóvenes. Este estudio apropia el concepto de *hip hop* a la manera como lo definen los jóvenes de Medellín, para ellos esta práctica artística se expresa a través de *cuatro elementos: Graffiti*⁴, *Deejay (DJ)*⁵, *MC* (música, rap⁶), baile o danza (*breakdance*)⁷.

Las prácticas corporales urbanas de la juventud han sido abordadas desde perspectivas antropológicas, históricas, pedagógicas y sociológicas que dan cuenta de un recorrido urbano en el que se visibilizan rasgos de culturas juveniles con adscripciones identitarias musicales, ideológicas, simbólicas, de lenguajes, costumbres y de objetos emblemáticos comunes entre punkeros y *hoppers* de diferentes lugares como Río de Janeiro, Medellín, México, Chile, España, entre otros (GARCÉS, 2005; REGUILLO, 2000; SILVA, 2002, MARTÍNEZ BONAFÉ, 2011; CAIAFA, 1985). En estos estudios se habla de agrupaciones juveniles que asumen comportamientos y actitudes tanto de resistencia como de consentimiento a través de la ocupación de nichos urbanos y de la búsqueda de una

² Según proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, Medellín cuenta para 2013 con una población de 2.417.325 habitantes. La ciudad está conformada por dieciséis comunas y cinco corregimientos.

³ Entendidas como aquellas que van más allá de un esquema físico y que suponen una representación mental mediada por la simbología y con *códigos de representación colectiva* (Ruiz, 2003, p. 8) construidos entre los habitantes de un espacio y que son reforzados por los violentos, que al parecer, determinan quienes pueden transitar o no por cierto lugar.

⁴ Formas de inscripción o pintura sobre paredes, muros, columnas de la ciudad que expresan una idea, mensaje, crítica o pensamiento. Para ampliar información sobre este asunto visitar: <http://www.valladolidwebmusical.org/graffiti/historia/01intro.html w3>

⁵ Es un artista que crea o reproduce música grabada propia o de otros.

⁶ Es la música que emerge de la cultura *hip hop*, compuesta por canto y ritmo a cuatro tiempos.

⁷ Es una danza que combina acrobacias propias de danzas de origen africano, gimnasia olímpica, artes marciales y capoeira. Véase Garcés (2005).

identidad social al interior de la *crew*⁸ en donde la calle, el parque, la cancha “comienzan a llevar la marca del *hip hop* [y se convierten en lugares donde se] reconfiguran sus relaciones de conflicto y negociación con las normas institucionalizadas [...] y constituyen una geografía grupal” (GARCÉS, 2009, p. 245).

El *hip hop* como territorio es una práctica corporal experimentada por los jóvenes que cobra distintos matices de acuerdo a los contextos, estilos, ritmos e incluso la manera de padecer la violencia que lleva a la muerte de jóvenes de sus grupos⁹. En el mapa de la ciudad, la Comuna 13, puerta y salida a la zona costera de Antioquia, ha sido un lugar de múltiples expresiones culturales dada su conformación poblacional fluctuante y diversa que cambia por distintos factores: condiciones socio-económicas, topográficas, migraciones, desplazamientos¹⁰ e intervenciones militares¹¹, son tópicos referenciales de la juventud que encuentran lugar en la cultura *hip hop*.

A partir de esta situación se configura una serie de interrogantes que orientan el estudio: ¿Cuáles son las condiciones sociales del uso del espacio-tiempo que realizan los jóvenes a través de las prácticas corporales urbanas de *hip hop* en la ciudad? ¿Cómo se produce la territorialización de la ciudad a través del *hip hop*? ¿Existen estrategias concertadas entre el gobierno y los *hoppers* de la ciudad? Esta investigación, a diferencia de otros estudios, posibilita comprender la manera como los jóvenes ocupan y apropian la ciudad a través del *hip hop* en medio de una tensión, producto de la cultura *hopper* y las mediaciones institucionales. También se problematizan experiencias de los cultores del *hip hop* partiendo de su propia voz.

⁸ Sus miembros brindan protección, interlocución, intercambio de instrumentos y proporcionan un sentimiento de identidad compartida, véase Reguillo (2000, p. 121).

⁹ En los últimos cuatro años, solo en la Comuna 13 han sido asesinados once jóvenes raperos, véase El Colombiano (14 de Enero de 2014) y Noticias RCN.

¹⁰ En la Comuna 13, tras recibir amenazas verbales y escritas en paredes, incendios de viviendas, disparos y asesinatos, entre 1980 y 2009, un total de 3.503 personas fueron forzadas a dejar sus lugares de residencia. En la actualidad se continúan los procesos de desplazamiento forzado en la ciudad por la acción paramilitar, de bandas criminales *BACRIM* y demás grupos armados emergentes, véase Colorado *et al.* (2011, p. 30-41).

¹¹ El 16 de Octubre de 2002 hombres de las Fuerzas conjuntas militares y policiales del Estado ingresaron a la Comuna 13 con dos helicópteros *Black Hawk* Artillados para neutralizar a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y al Ejército de Liberación Nacional (ELN), véase Colorado *et al.* (2011, p. 50).

2. REFERENTES CONCEPTUALES

2.1 TERRITORIO

El territorio es “[...] físico pero también es extensión mental, es algo vivido y marcado, reconocido en su simbología con códigos de representación colectiva” (RUIZ, 2006, p. 8). En esta dirección, Giménez (1999, p. 27) precisa que el territorio es una *noción*, puesto que está constituido por el espacio, el poder y las fronteras. Esta noción habita en la mente y se convierte en referente identitario de etnias, personas, aldeas, pueblos, barrios, ciudades; define un paisaje, una sociedad, una historia, una tradición, una memoria, una cosmovisión corporal, donde confluyen mitos, rituales, tradiciones, recuerdos, emociones, vivencias, experiencias, momentos, pugnas, duelos, violencias, festividades, todo ello manifestado y representado en un tiempoespacio situado. En términos de Ruiz (2006) y Ardila (2006), el territorio es vivido por los actores, ellos anclan sus recuerdos y experiencias, configuran sentidos de pertenencia e identidad, establecen relaciones, generan disputas a nivel político, social, religioso, económico y generacional; como plantea Giménez (1999), constituye el *envoltorio material* de las relaciones de poder que pueden generar conflicto por su control o expansión. Estas tensiones se hacen evidentes en los conflictos territoriales que ponen de manifiesto las relaciones de poder en la sociedad y la organización socio-política de un Estado. El territorio define un campo de disputa de poderío entre los jóvenes, el Estado, los actores no gubernamentales e incluso sectores que pueden estar en un momento dado invisibilizados; para nadie es un secreto que sectores como la iglesia, los comerciantes, los vecinos, los grupos armados están comprometidos en la definición del territorio. Se evidencia, al parecer, un accionar político ambiguo (entre legal e ilegal, legítimo e ilegítimo, impuesto y concertado, entre otros)¹² por el uso, control y regulación del territorio ciudad; se establecen límites imaginarios, que definen la lógica de la movilidad, del microtráfico, los

¹² Está el caso de un modelo de reintegración social desarrollado en el gobierno del alcalde Sergio Fajardo (2004-2007), que pretendía desmovilizar los grupos paramilitares, situación similar se evidencia en el pacto de carácter *militar* efectuado el 14 de Julio de 2013 entre el grupo armado de *La Oficina* y los denominados *Urabeños* para generar una tregua de paz en algunas Comunas de la ciudad durante el período de la alcaldía de Aníbal Gaviria (2012-2015), véase Quijano (2013).

términos de las prácticas corporales urbanas (dónde, quién, cómo, cuándo, para qué)¹³. Se disputa el territorio tocando las dimensiones íntima, privada y pública. Referencia Garcés (2005) que el centro de la ciudad, los parques, las calles y las esquinas se convierten en espacios normados y estigmatizados por la sociedad, lugares de encuentro para la juventud que se tornan en espacios donde se persigue y se expulsa a los jóvenes; ella puntualiza, espacios donde “punkeros, gays, hippies, grillas¹⁴, chirretes¹⁵...”, son selectivamente dispersados, cada vez que tratan de territorializar un espacio público” (GARCÉS, 2005, p. 90). Convergen en esta pugna acciones del Estado que confluyen con acciones propuestas por los *hoppers* como las escuelas de *hip hop*, la constitución de redes juveniles y culturales y la formación de redes sociales que, como lo plantea Ruiz (2006, p. 9), son “directas o mediadas, adjudican jerarquías a los integrantes de la red y establecen interacciones tendientes a producir y reproducir sus condiciones de vida”. Este accionar integrativo del Estado y de algunas organizaciones no gubernamentales (ONG) adquieren un matiz de estrategia de contención social que despierta suspicacia en algunos sectores, que alertan contra la manipulación oficial de los jóvenes para impulsar la perspectiva institucional, a veces desconociendo la propia perspectiva de los jóvenes.

2.2 JUVENTUD

A la juventud se le ha atribuido unas características etarias naturalizadas que no contemplan las condiciones propias del contexto y las implicaciones o manipulaciones que, con esto, se han podido presentar a través de la historia y del tiempo; situaciones que dejan entrever una utilización de dichas categorías con fines políticos y económicos, algo parecido, como denuncia Giroux (2003), con la manipulación que se hace de los niños a través de la infantilización. La publicidad, el mercado, el consumo, los medios de comunicación han generado alrededor del concepto juventud una homogeneización e identificación que se aproxima a la globalización, al respecto, Reguillo (2000, p. 27) plantea que

¹³ Un *hopper* lo expresa así: más que con las fronteras invisibles es que de repente uno tenga todo un barrio a disposición y que lo encierren en una jaula (E. MK, 2012).

¹⁴ Mujeres que se dedican a comerciar con su cuerpo.

¹⁵ Habitante de la calle que por lo general consume algún tipo de sustancia psicoactiva.

el vestuario, la música, el acceso a ciertos objetos emblemáticos, constituyen hoy una de las más importantes mediaciones para la construcción identitaria de los jóvenes que se ofertan no sólo como marcas visibles de ciertas adscripciones sino, fundamentalmente, como lo que los publicistas llaman con gran sentido, “un concepto”.

La juventud se encuentra inmersa en la red de relaciones sociales, como refiere Magulis *et al.* (2002, p. 4) “una manera particular de estar en la vida: potencialidades, aspiraciones, requisitos, modalidades éticas y estéticas, lenguajes” conforman una serie de rasgos característicos que aluden a este momento de la vida humana. Momento que ha sido *sacralizado* en la posmodernidad, se vive el imperio de *lo joven*. Medellín es una ciudad con rasgos tradicionales, modernos y posmodernos, influenciada por flujos culturales globales que alcanzan a permeare la microcultura juvenil que está inmersa en sus barrios, calles, parques, canchas, que apropia gustos, estilos, prácticas, formas de resistencia, de relacionarse con otros grupos sociales, generacionales, elementos que transversalizan las juventudes de las metrópolis latinoamericanas o que las emparentan con las juventudes de las grandes metrópolis mundiales. Podríamos decir que los *hoppers* de Medellín constituyen también una expresión juvenil globalizada.

2.3 PRÁCTICAS CORPORALES URBANAS

A través de las prácticas corporales urbanas, los jóvenes expresan su subjetividad; ellas son direccionadas por el pensamiento, la percepción y la acción y son quienes dan sentido a las culturas juveniles. Prácticas donde se pueden leer sus intereses, deseos, frustraciones y miedos. En ellas se identifican diversos *compromisos*; encuentra Moreno (2013) que se han venido definiendo (PIERÓN, 1988; GENERELO, GUILLÉN y LAPETRA, 1999) un conjunto de compromisos - fisiológicos, cognitivos, relacionales, expresivos, creativos, motores, reflexivos y lúdicos - que marcan una referencia importante para la definición de la atención de los cuerpos escolarizados y no escolarizados¹⁶. Las prácticas y las acciones motrices expresan subjetividades e identidades - políticas, de género, musicales, deportivas, generacionales y étnicas -, a la vez son vehículo para su

¹⁶ Véase Moreno (2013). Las creencias de los profesores y la educación del cuerpo. Universidad de Valencia.

desarrollo. Estas prácticas se mueven entre la educación formal e informal, no se reducen al mundo de la escuela (GALVIS, 2009), se desplazan entre lo tradicional y lo contemporáneo. Estas prácticas corporales están articuladas como lo expresa Cachorro (2009b, 90-91) a

[...] los sentidos y los significados sociales construidos por los sujetos en coordenadas de tiempo y espacio. Las prácticas adquieren valor si obtienen regularidad, persisten manteniendo los encuentros, respetando los horarios, concretando cambios en los conocimientos del cuerpo.

El joven busca desarrollar este tipo de prácticas en el afuera, allí donde se encuentra con sus pares, con sus *panas*, sus *brothers*, su familia, su *crew*; esto se produce, según Garcés (2005), en contraprestación con el mundo adulto el cual se constituye en un otro que le presenta unos esquemas y unas normas a seguir.

3. METODOLOGÍA

La ruta: Este estudio se desarrolla a través de la etnografía, ruta que posibilita el conocimiento de aspectos (para este caso) de la cultura juvenil desde la voz de los propios jóvenes – sin suplantarlos; ejercicio que se hace a partir de la comprensión de sus expresiones, gestos, rituales, compromisos, desde sus maneras de percibir y relacionarse con el mundo. En palabras de Rockwell (2009, p. 21) la etnografía permite “comprender mejor sus propios mundos en relación con los otros [...] es documentar lo no documentado de la realidad social”; de allí que el proceso comprensivo de la experiencia *hopper* demande una inmersión en la cultura *hip hop* situada. Realizar esta etnografía desde la perspectiva de lo urbano representa hacer un recorrido de la ciudad y los espacios que se relacionan con esta expresión urbana; lugares que cobran significado por los encuentros de quienes hacen parte, lugares de *parche*¹⁷, que tejen redes sociales y en los que hay referentes hegemónicos de acción la música rap, marcas vestimentarias, marcas corporales; según el contexto de clase de *parche* se presentan consumos alimentarios diferenciados.

¹⁷ *Parche*: lugar para el encuentro (fiesta, baile, danza, canto, *rapeo*, interacción, contacto, expresión emocional y corporal) de los jóvenes. Hoy día incluso podría identificarse que los jóvenes, sobrepasando el *parche* como reducto físico, llegan a dimensionarlo como lugar virtual. El *facebook*, el *twitter*, el *clicker*, incluso una WebQuest o el Wazap, cualquier *lugar virtual* puede convertirse en espacio *parche*.

Los Medios: (1) La observación participante: esta investigación combina el reconocimiento de textos y el registro de las observaciones en sitio. El primero, da cuenta de la recolección y lectura de fuentes informativas como textos, artículos, anuncios, fotografías, videos, películas, emisoras, documentales institucionales y no institucionales, canciones, producciones referenciadas por los *hoppers*, en las cuales se identificaban actores claves, líricas, sentires, pensamientos, ideologías y programaciones que posibilitaron acceder a conciertos o eventos culturales y artísticos. El segundo, a partir de la visita directa a los *parches* donde se interactúa con los *hoppers*, se recogen voces y sentires de los jóvenes, además de la participación directa en redes sociales virtuales de la *web* (*Facebook, twitter, clicker*). El reconocimiento de textos y la ubicación geográfica de las agrupaciones *hoppers* institucionalizadas se dificultó dado el desorden en el manejo de esta información por parte de las entidades oficiales, dada esta situación se procedió al desplazamiento por la ciudad en compañía de un joven *hopper* nominado para esta investigación como *La brújula*. Gracias a este guía se ubican los espacios y tiempos, también las agrupaciones y los jóvenes comprometidos con esta práctica social; se identifican actitudes, comportamientos y acciones de los jóvenes; el guía fue el mediador para entrar en confianza con dicha cultura de los encuentros, conversaciones y conocimiento de la música, con el propósito de describir y comprender la apropiación de los jóvenes de Medellín de las prácticas corporales urbanas (*hip hop*).

(2) La Entrevista semi-estructurada con actores clave: en este estudio, la conversación con los jóvenes estuvo apoyada en un guión. Medio que no encasillaba al investigador y al investigado y que permitía sostener una conversación que no escapara al propósito del estudio y que permitiera la búsqueda de *unidad de sentido*. La conversación se desarrolló en los escenarios naturales, en el ambiente propio, en sus *parches*. Una búsqueda en *bola de nieve* permite ampliar el territorio *hip hop* base de la investigación.

(3) El Diario de campo: el estudio recurre a un registro sistemático de lo observado; los detalles de cada visita fueron consignados en el diario. Este se convirtió en una herramienta valiosa para identificar actores, intereses de la cultura *hopper*, códigos culturales, rasgos identitarios, tiempos y espacios de encuentro. El diario contiene registro escrito, imágenes fotográficas y registros audiovisuales. A través de los registros se construyó una ficha iconográfica para mapear practicantes y agrupaciones. La información

recolectada en esta investigación se analiza a partir de tópicos que ayudan a identificar, clasificar, enmarcar, describir y comprender las prácticas corporales urbanas (*hip hop*) apropiadas por los jóvenes de la ciudad.

4. ELEMENTOS PARA LA APROXIMACIÓN A LA TERRITORIALIZACIÓN DEL HIP HOP EN MEDELLÍN

El reto de describir y comprender la apropiación que hacen los jóvenes de la ciudad de las prácticas *hip hop* nos llevó a un complejo explicativo de bastas proporciones (el tránsito entre el mapa y el territorio, *hip hop* comercio e ideología, la lírica como expresión resistente de los jóvenes de Medellín, la apropiación *hip hop* de la juventud medellinense en la tensión de género, el *hip hop* como práctica corporal escolar). Este último aspecto se abordó en un artículo ya publicado¹⁸ de los otros *puntos de llegada*, este artículo desarrolla el primero.

4.1 Transitando del mapa al territorio

La ciudad está definida por el Estado desde la geopolítica, pero la ciudad, para el habitante, cobra sentidos no siempre reconocidos por la institucionalidad; sentidos desde la cotidianidad, desde la dramática social. En esta diferenciación, el estudio encuentra que los jóvenes *hoppers* establecen su propia representación del espacio a partir de allí circulan; en palabras de Bonafé (2009), recorren, viven o malviven la ciudad, dirá Camino *et al.* (2008) que se arraigan a un territorio, trascienden el concepto de frontera y los límites de la municipalidad hasta asumir la ciudad desde referentes que a veces no aparecen en el mapa oficial, y por tanto, despliegan su práctica corporal urbana en el centro, la periferia y los municipios aledaños concibiendo la ciudad como un todo; al respecto refiere un joven: “*para nosotros Medellín no termina como termina en un proyecto, donde empieza en Itagüí o empieza en Bello, para nosotros Medellín es todo hasta Caldas*” (E. J, 2012). La ciudad es entorno en el que confluyen múltiples tensiones: la cultura, la delincuencia, el mercado

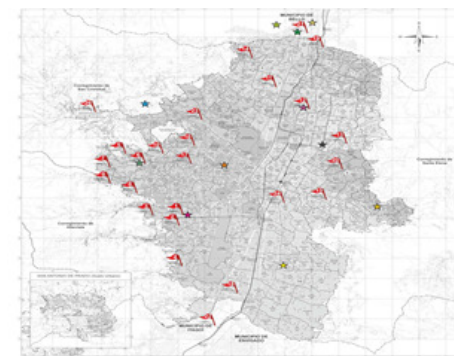
¹⁸ Véase Hincapié, A. (2012). La escuela, un lugar para la apropiación de las prácticas corporales urbanas de danza en la Comuna 13 de la ciudad de Medellín, Colombia.

laboral, el arte, el deporte, la política, la religión, el consumo escenarios donde cada quien reclama su parte, la ciudad se territorializa. Los jóvenes hablan de esta tensión, allí su música, sus rapeos, su danza, sus ropas y sus grafitos; motricidades y parafernalias que les posibilitan formas de distinción: por la calle, la manzana, el parche, la zona o la comuna en la cual habiten. Plantean Giménez (1999) y Reguillo (2000) que esa territorialización se expresa a través de símbolos y objetos emblemáticos sean estos pañoletas de colores, saludos o gorras, que están cargados de sentido y que traen un significado propio:

Depende como se la pusiera entonces era solidaridad, fortaleza, por ejemplo en la cabeza era dizque liderazgo [...] yo *parché* con los de la Klika y ellos la usaban negra o roja, entonces si yo me la colocaba en el pie, le estaba declarando la guerra a otro grupo, a otro *parche* (E. MZ, 2012).

Es así como se diferencian los de la Comuna 13, los de Itagüí, los de Bello, los de la Comuna Nororiental. El territorio se configura además desde juegos y encuentros, que van desde simples escauceos hasta disputas que cobran, en Medellín, el ribete de batallas por el control del territorio; cuestión que se vivencia desde la lírica, la música, el baile, el rap y el *graffiti*, pero también desde el drama del choque físico. Acciones que permiten marcar un territorio a través del reto. En contravía el gobierno los reúne en un *seudo Hip* con consignas integradoras ¡¡no existen fronteras invisibles, Medellín es una sola!! Pero todo parece indicar que la integración oficial en *concierto* es *mero espectáculo, un buen asunto para la foto*. Pasado el concierto, la *ciudad zonificada* recobra la realidad.

Figura 1 Medellín, territorio *hip hop*.

 Comunas en las que existen agrupaciones de *hip hop*,

El Numeral indica agrupaciones reconocidas en el estudio.

☆ Expresa las escuelas de *hip hop*, los *parches* y en general los lugares de encuentro de los *hoppers*.

Fuente: Ricardo Burgos, Hincapié (2012), Tesis de Maestría.

Las situaciones de zozobra y desconcierto que se evidencian en la juventud de la ciudad se ven mediadas por los desplazamientos que deben realizar los artistas de ciertos sectores, como sucede con aquellos de la Comuna 13¹⁹ quienes sortean el conflicto social día a día, la lucha cotidiana, el arraigo por su barrio y su comuna o el deseo por sobrevivir a una guerra que no es directa a la condición artística y musical, pero que trae consigo la muerte de jóvenes, entre ellos raperos:

Vamos a darle cara hasta el hijueputa ¡qué va!, nosotros no somos los malos no tenemos nada que ver con esto, son cosas de la guerra, él vivía en la mitad de dos combos, pero ese es el riesgo que se tiene de vivir en el barrio y es más para los jóvenes porque los adultos se dedicaron fue a trabajar, cuando usted trabaja y entra al barrio no está llevando, no está trayendo información ni está escuchando lo que no tiene que escuchar (E. RD, 2012).

Las fronteras invisibles que operan en la ciudad, la disputa por las plazas para el consumo o comercio de sustancias psicoactivas son contrarrestadas en las líricas que invitan a los jóvenes y niños a construir la paz, o a las víctimas que deja el conflicto armado en la ciudad, como lo exponen ellos mismos

Lo que nosotros estamos haciendo es ser voceros de paz, entonces ¿ellos que hacen? silenciar porque tienen miedo ¿a qué? A la denuncia, eso es lo que pasa, temen y se sienten valientes por empuñar un arma y en realidad una muerte no solamente causa el dolor a su mamá sino el dolor a toda una familia, a una comunidad porque el *hip hop* es una familia (E. LF, 2012).

La ocupación y apropiación de los espacios de la ciudad se producen de forma temporal; los desplazamientos o concertación con la institucionalidad determinan el uso social de los mismos, pero son las condiciones particulares que hacen que la expansión del *hip hop* trascienda la frontera institucional del mapa a la configuración de un territorio que a pulso se extiende en medio del conflicto.

¹⁹ El 30 de Noviembre de 2012 el gobierno de la ciudad utiliza el folklore afrodescendiente como estrategia de pacificación para el retorno de raperos a la Comuna 13 quienes habían sido desplazados forzosamente, véase <http://www.medellin.gov.co/irj/portal/ciudadanos?NavigationTarget=navurl://5b5afc8b1f540a5ce527d1b4ee262e2b>.

La escena del *hip hop* territorializa la ciudad vivida por una cultura juvenil, que se visibiliza mediatizada por las consignas de paz y las notas de sus muertos o las amenazas. Es así como la juventud apropia con mayor fuerza ciertos espacios urbanos y semiurbanos en los que se desarrolla la práctica *hopper*; la Comuna 13, híbrido cultural de alta diversidad y complejidad se convierte en una puerta de acceso para el intercambio cultural, musical, danzario; intercambio que hace parte de un flujo que arrastra otros intercambios (comerciales, políticos, militares, estupefacientes, creencias, valores, cosmovisiones corporales) como plantea Jeihhco (2012)²⁰, uno de los *hoppers con voz*:

La Comuna 13 está ubicada en la salida que va al puerto de Urabá por Santa Fé de Antioquia o San Jerónimo, un corredor vial importantísimo para todo lo que entra y sale de Medellín vía terrestre y cuando digo entra y sale, podemos imaginarnos mucha gente trayendo progreso, desarrollo, pero desafortunadamente también podemos imaginarnos a mucha gente entrando y sacando droga, armas y eso tiene una connotación directa de por qué la Comuna 13 tiene este eje del mal atravesado en tantos tiempos y por qué tantos grupos han pasado por ahí.

4.2 Territorio *hip hop*, entre la ocupación y el control

El control del territorio es ejercido en la ciudad a partir del establecimiento de relaciones de poder que, en términos de Lazzaratto (2000), constituyen un entramado de fuerzas que no alcanzan la dominación total de los sujetos, pero que componen una *intervención diversa* (relaciones estratégicas) que genera una *tensa calma*.

Dadas las situaciones vivenciadas y las condiciones sociales, económicas y políticas, los raperos consolidan su discurso e ideología y ocupan/ apropian los espacios de la ciudad atendiendo a situaciones de resistencia, consentimiento y concertación con el Estado. Por ello, como plantea Garcés (2009), ocupan espacios urbanos que son

[...] referentes juveniles [...] algunas calles [y] canchas serán lugares de encuentro cotidiano; los corredores y los patios de los colegios también se convierten en espacios que toman sentido” [a través del *hip hop*, lugares en los que la música representa] una manera de vivir [...] es la fuerza estética a través de la cual descubren un *nosotros y otro* (GARCÉS, 2005, p. 111).

El rap invita al encuentro, al establecimiento de redes las cuales se corresponden con formas (renovadas) que poseen los jóvenes para enfrentar las realidades sociales y de

²⁰ Integrante del grupo musical C15 en una conferencia en TED x Medellín Superando adversidades.

conflicto que viven cotidianamente, formas (tecnificadas) de responder a los esquemas que les impone el mundo adulto y la institucionalidad; despliegue social elevado a *arte juvenil*, que en términos de Caiafa (1985) viabiliza el establecimiento de relaciones y de estéticas posiblemente impensadas al interior de la cultura juvenil, pues constituyen una manera distinta de ocupar la ciudad, de vivirla, a partir de códigos propios de la cultura *hopper*. Un testimonio de una joven da cuenta de esto:

La estación Acevedo, hasta allá nos íbamos, eran los espacios que habían para poderse relacionar y encontrar y eso era muy difícil porque no existían los beepers, los celulares, las redes sociales [...] cuando uno sabía de un evento uno moría porque uno sabía que iba a encontrarse con todo el mundo, ahora pues con el Facebook se comunica con todo el mundo a cada ratico, entonces antes era más bacano porque era más difícil el acceso, ahora hay muchas oportunidades (E. MZ, 2012).

El uso social del espacio (RODRÍGUEZ, 2008) en los raperos es facilitado por la expresión artística propia, ella constituye el eje que facilita la convocatoria, el encuentro. Se enciende un bafle con una pista, se *dispara el rapeo y la improvisación* a través de los *parches*, entre los más reconocidos: el Ronja²¹, el Miércoles de Ceniza²² y la Villa de Aburrá²³ u otros parques de la ciudad²⁴. Lugares que están cargados de sentido para los jóvenes y que contienen, como plantea Garcés (2009, p. 247), una marca *hopper*, “por eso los espacios pueden alcanzar la configuración de territorios, al convertirse en espacios que guardan los afectos y los rituales del grupo”. Una joven refiere la ocupación del Ronja de la siguiente manera:

Fueron unos niños que se empezaron a hacer en el estadio, comenzaron a improvisar y pasó algún rapero y se quedó y pasó otro rapero y se quedó y se empezó a regar la información y todos los raperos de la ciudad saben que todos los jueves después de las siete de la noche en la estación Estadio, por donde montan las patinetas, usted va a llegar y va a estar el *parche Ronja* y todos toman Ron Jamaica (E. MZ, 2012).

²¹ Espacio de encuentro de raperos, rastas de Medellín. Inició con diez o quince personas y en la actualidad llega a reunir aproximadamente cien jóvenes. Las condiciones de inseguridad, bajo las que se despliega la cultura *hopper* en la ciudad, han obligado al desplazamiento de este parche desde la Comuna 12 hacia la 11.

²² Lugar de encuentro de raperos en el Municipio de Bello.

²³ Parque de la ciudad ubicado en la Comuna 16 donde se reúnen, principalmente los viernes y los sábados, diferentes culturas juveniles.

²⁴ Parque de las Luces, parque Obrero, parque San Ignacio, Carlos C, la Chozza de Marco Fidel, Parque lineal Ciudad del Río.

La ocupación de estos espacios en la ciudad tiene carácter transitorio dado las condiciones sociales: violencia, delincuencia común, asesinatos²⁵, desplazamientos forzados y estigmatización social. Sucedió con los encuentros de breakers en la Biblioteca Pública Piloto (BPP), se clausura un espacio que inicialmente fue apropiado por los jóvenes, pero estigmatizado por gentes del sector que les acusaban de consumir droga; *los rayaparedes* y *los bullosos* fueron sacados del sector. Las situaciones de orden social que se presentan en la ciudad convierten a los espacios de encuentro en lugares de cooptación o de sospecha, y según Colorado *et al.* (2011, p. 189), hacen prácticamente imposible mantener la juventud al margen de las acciones armadas.

El hip hop como dispositivo de intervención pedagógica de la juventud de Medellín

Este estudio encuentra que, en la ciudad, el *hip hop* es mediatizado bajo parámetros de convivencia (políticas de gobierno) a través de la conformación de escuelas de *hip hop*, redes juveniles, culturales y artísticas, como Cultura y Libertad, Laso y La Élite²⁶. La alcaldía asigna espacios públicos para la organización de eventos²⁷ y conciertos²⁸, y se institucionaliza la práctica del *hip hop*. Se abre disponibilidad presupuestal y apropiación de espacios juveniles o centros barriales para dicha práctica, como sucede con La Morada, Monte Adentro²⁹, en las que se desarrollan talleres sobre los diferentes elementos de la cultura *hip hop*, instrumentación musical y tecnológica propia para el desarrollo de la práctica y ensayos de baile y canto. Prácticas que incluso han posibilitado la recuperación de espacios (Casas de la cultura y acciones comunales) que estaban bajo el dominio de los *grupos desmovilizados y reinsertados*, como sucedió con la casa de la cultura del barrio Caicedo – Comuna 8 – la cual fue apropiada por los raperos para la conformación de una

²⁵ Mc Chelo, rapero asesinado en 2010, líder social de la Comuna 13 y propulsor de las escuelas de *hip hop*.

²⁶ Son asociaciones en las que participan los jóvenes con manifestaciones de índole cultural y artístico en la ciudad auspiciadas por el Estado.

²⁷ Hay eventos anuales que se realizan en torno al *hip hop* (*DJ, MC, graffiti, breakdance*), una muestra de ello es el Hip 4 en Aranjuez y el Hip 6 en el 12 de Octubre.

²⁸ Los conciertos permiten ver en escena a los MC, algunos conciertos destacados son: Revolución sin muertos, (Comuna 13); Esencia HH (Barrio Moravia), Armados de rimas (Manrique); Concierto de *hip hop* (Barrio Antioquia); Altavoz (Itinerante); *Hip colecta* (Itinerante).

²⁹ Ubicadas en la Comuna 13 y en la Comuna 16 respectivamente.

escuela de *hip hop*. En la voz del Mocho (2010)³⁰, uno de sus pioneros de las escuelas, deja leer la política integradora a través de la práctica *hip hop* institucionalizada:

[...] robarles jóvenes al conflicto, para sacar de las esquinas y de los jibariaderos a los jóvenes que de una forma u otra se sienten más atraídos por el *hip hop* que por un bareto, que por un arma y que por estar en las vueltas [...] dándole formación política a los pelaos en el barrio para que entiendan de sus derechos y puedan algún día frentear toda esta investida que hay en este momento en las comunas de la policía y de los atropellos.

En el juicio de Mocho se deja leer claramente que el mensaje institucional cala aunque también se ha observado que estos discursos *positivos* pueden aparecer como una tapadera discursiva que usan los jóvenes para poder captar recursos institucionales.

Es evidente que el rap en Medellín es un medio para la expresión juvenil, pero podemos ver como a su vez constituye un dispositivo mediante el cual el gobierno intenta viabilizar un discurso de la paz, *la sana convivencia*, el desarme, el alejamiento de las drogas y la ciudadanización; de alguna manera se intenta institucionalizar un discurso desde el rap para la pacificación de la ciudad. La condición aquí expresada, la intervención pedagógica situada, es una estrategia que tiene que ver con las relaciones de poder, intrínsecas y extrínsecas; relaciones estratégicas que, como propone Lazzarato (2000), requieren no solo de la legalidad sino también de la legitimidad; y esta exigencia tanto sobre las acciones de los jóvenes como sobre las acciones del gobierno se dan en el contexto de la expectativa de una ciudad, de un país. Se multiplican los interrogantes:

¿Qué sucede con una práctica corporal urbana que nace como expresión autoestructurada por los jóvenes y que termina siendo integrada a la política oficial? ¿Qué otro tipo de estrategias de gobierno se pueden implementar para reconocer y promocionar los intereses de los jóvenes a través de sus prácticas sin afectar su autonomía? ¿Qué impacto cultural, social y político tiene la curricularización formal de las expresiones juveniles? ¿Cómo conecta la estigmatización social de las expresiones juveniles con la criminalización y la persecución de los jóvenes?

5. CONSIDERACIONES FINALES

³⁰ Hopper de la agrupación Laberinto para la *Revista Nación Subterránea* (2010, publicación exclusiva).

Existe una tendencia a la homogenización de una cultura corporal que hasta hoy tiene matices diferentes y proyecta una cultura juvenil *hopper* permeada por la institucionalidad de la práctica, y manifiesta en la conformación de escuelas de *hip hop* en la ciudad, redes juveniles, culturales y artísticas, eventos y conciertos definidos por el gobierno local y discursos de paz de algunos raperos. Corresponde a un marcado interés biopolítico, una estrategia de control territorial que busca la contención social de los jóvenes y la solución a las situaciones de violencia por las que atraviesa la ciudad, bajo consignas de formación ciudadana, a través de las que se vinculan los jóvenes, algunos de ellos posiblemente atendiendo a los propósitos de pacificación, algunos otros encontrando allí disponibilidad de recursos, espacios, condiciones de profesionalización y oportunidades de promoción de su cultura, situación que convierte al *hip hop* en un dispositivo juvenil contrahegemónico y contrainstitucional.

Los raperos ocupan y apropian espacios de ciudad a través de la música: líricas, fraseos, rapeo, bailes, danzas, graffitis y producciones musicales. Dan cuenta de la expresión juvenil desde la resistencia, la cotidianidad, las realidades sociales, el conflicto social y la muerte, de un estilo con matices culturales y sociales acordes al contexto barrial y las condiciones en las que se desarrolla la práctica.

REFERENCIAS

ARDILA, G. **Cultura y desarrollo territorial**. In: Diplomado Gestión de procesos culturales y gestión de lo público, 2006, Santa Fe de Bogotá. Tópico temático... Instituto distrital de cultura y turismo, Sistema distrital de cultura, 2006, p. 1-22.

BOLÍVAR, J. C. y LÓPEZ, A. (2009). Son de la calle. [**Película**] Venezuela: Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC).

CACHORRO, G. Preguntas para graficar prácticas corporales. En: CACHORRO, G.; DÍAZ, N.; VILLAGRAN, J. et al. **Educación física: Cultura escolar y cultura universitaria**. Argentina: Editorial La Plata, 2009a. p. 95-114

CAIAFA, J. **Movimento Punk na cidade: A invasão dos bandos sub**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1985.

CAMINO, X., MAZA, G. y PUIG, N. Redes sociales y deporte en los espacios públicos de Barcelona. **Apunts Educación física y deportes**, 1er trimestre 2008, no 91, p. 12-28.

COLORADO, J. A., BELLO, M. N., CABALLERO, C., CAMACHO, A., GONZÁLEZ, F., HERRERA, N., Linares, P., OROZCO, I., RIAÑO, P., RINCÓN, T., SUÁREZ, A., UPRIMNY, R., URIBE, M. V., VALENCIA, L. y WILLS, M. E. **La huella invisible de la guerra: Desplazamiento forzado en la Comuna 13.** Bogotá: Ediciones Semana, 2011.

EL COLOMBIANO. Familia de rapero asesinado salió de Eduardo Santos por temor a represalias, 15 de enero de 2014. Disponible en: http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/F/familia_de_rapero_asesinado_salio_de_eduardo_santos_por_temor_a_represalias/familia_de_rapero_asesinado_salio_de_eduardo_santos_por_temor_a_represalias.asp.

GALVIS, N. Prácticas corporales un despliegue del cuerpo en la tensión de lo formal y lo informal. **Educación Física y deportes.** Medellín, 2009, no 28-2. p. 13-21.

GARCÉS, A. P. **Nos-otros los jóvenes:** Polisemias de las culturas y los territorios musicales en Medellín. Medellín: Universidad de Medellín, 2005.

GARCÉS, A. Juventud, música e identidad *hip hop* en Medellín. En: MORENO, W. Y PULIDO, S. M. (Ed.), **Educación cuerpo y ciudad, el cuerpo en las instituciones e interacciones sociales.** Medellín: Funámbulos Editores, 2009. p. 229-250.

GIMÉNEZ, G. Territorio, cultura e identidades, la región socio-cultural. **Estudios sobre las Culturas Contemporáneas,** Época II Junio, 1999, vol 5, no 5, p. 25-57.

GIROUX, H. **La inocencia robada:** Juventud, multinacionales y política cultural. España: Ediciones Morata, 2003.

HINCAPIE, A. **La apropiación de las prácticas corporales urbanas de danza en la juventud de la ciudad de Medellín, Colombia.** Tesis de Maestría en Motricidad y Desarrollo Humano, Universidad de Antioquia, Medellín, 2012.

_____ La escuela, un lugar para la apropiación de las prácticas corporales urbanas en la Comuna 13 de la ciudad de Medellín, Colombia. **Estudios Pedagógicos XXXVIII,** 2012, Número Especial 1 Valdivia, vol 38, p. 267-291.

JEIHHCO. Ted x Medellín superando adversidades. [Conferencia]. 2012. Disponible en: <http://www.medellin.gov.co/irj/portal/ciudadanos?NavigationTarget=navurl://5b5afc8b1f540a5ce527d1b4ee262e2b>.

LAZZARATO, M. Del biopoder a la biopolítica. **Multitudes,** Francia, n. 1, 2000. Disponible en: <http://www.sindominio.net/arkitzean/otrascosas/lazzarato.htm#ornotatit>.

MAGULIS, M. **Viviendo a toda:** jóvenes, territorios culturales y nuevas sensibilidades. Bogotá: Siglo del Hombre Editores, 2012.

MARTÍNEZ BONAFÉ, J. La ciudad en el curriculum y el curriculum en la ciudad. En: SACRISTÁN, J. **Saberes e incertidumbres sobre el curriculum**. Madrid: Morata, 2009. p. 527-547.

MARTÍNEZ BONAFE, J. La escuela y el profesorado en la canción popular. **Cuadernos de Pedagogía**, 2011, n. 408, p. 68-71.

MORENO, W. **Las creencias de los profesores y la educación del cuerpo**: Aproximación histórico-sensible y descriptivo-comprensiva a las creencias fundantes de la intervención pedagógica del cuerpo en la educación pública primaria en Antioquia (Colombia). Tesis (Doctorado en Educación. Universidad de Valencia, Valencia., 2013.

QUIJANO, L. EL Pacto del fusil entre criminales, fue acordado en el “Medellín Metropolitano”. **Análisis urbano**. 2013. Disponible en: <http://analisisurbano.com/2013/07/25/el-pacto-del-fusil-entre-criminales-fue-acordado-en-el-medellin-metropolitano/>.

RCN RADIO NOTICIAS. Once raperos han sido asesinados en Medellín en los últimos cuatro años. Medellín, 13 de Enero de 2014. Disponible en <http://www.rcnnoticias.com.co/noticias/once-raperos-han-sido-asesinados-en-medellin-en-los-ultimos-cuatro-anos-111048#ixzz2vQeHBrOT>

REGUILLO, R. **Emergencia de culturas juveniles**: Estrategias del desencanto. Bogotá: Grupo Editorial Norma, 2000.

ROCKWELL, E. **La experiencia etnográfica**: Historia y cultura en los procesos educativos. Buenos Aires: Paidós, 2009.

RODRÍGUEZ, A. **El deporte en la construcción del espacio social**. España: EFCA, S.A, 2008.

RUIZ, J. Medellín: Fronteras de discriminación y espacios de guerra. **Revista La Sociología en sus escenarios / Centro de Estudios de Opinión**, 2006, no 14, 2006. p Disponible en: <http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/ceo/article/viewArticle/7172>.

SILVA, J. Juventud y tribus urbanas: en busca de la identidad. **Revista Última Década**, 2002, n.17, p. 117-130.

RECEBIDO EM 29 DE JULHO DE 2014.

APROVADO EM 16 DE OUTUBRO DE 2014.