

Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales

Licenciatura en Comunicación Social

Tutor: Lic. Miguel Ángel Becerra

Alumnos: Emiliano Martín Díaz Nahuelanca

Pablo Vidal

Año: 2019

Tema: Cultura juvenil: El Hip Hop como herramienta de expresión artística y crítica de las desigualdades sociales, en el espacio público de Comodoro Rivadavia

Título: ASALTO HIP-HOP

RESUMEN

La presente investigación propone el estudio de la cultura Hip-Hop en la ciudad de Comodoro Rivadavia. Para iniciar con la misma nos adentramos en los cimientos de esta cultura y las cuatro ramas artísticas que la caracterizan, mejor conocidas como 4 elementos. Esta investigación hace un pequeño recorrido, partiendo de los orígenes del Hip-Hop en Estados Unidos, su paso por Latinoamérica y finalmente su desembarco en Comodoro Rivadavia. Luego nos concentramos en la versatilidad que presenta la cultura al momento de ser aplicada por sus diferentes vías y el público que tiende a sentirse parte de está. Estudiamos desde adentro la manera en que estas ramas artísticas son utilizadas, las características que poseen y el objetivo que se les otorga tanto individual como colectiva. Finalmente concedemos gran importancia a la relación *Hip-Hop/espacio público*, debido a esto el informe cuenta con archivos fotográficos que denotan dicha relación.

INDICE

INTRODUCCIÓN	4
ENTREVISTADOS.....	8
REGISTRO FOTOGRÁFICO Y AUDIOVISUAL.....	9
A.K.A.....	10
RESPALDADAS POR LA NECESIDAD DE SER REAL	11
BARRIO	13
MEDIOS DE COMUNICACIÓN	16
ADENTRO Y AFUERA	18
CLIMA Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA	22
PERIFERIA	26
IDENTIDAD, CULTURA Y TERRITORIO	29
CONCLUSIÓN	32
ANEXO	35
BASES DEL GRAFITI EN LA CIUDAD.....	35
DIFUSIÓN GRÁFICA.....	36
FOTOGRAFÍAS.....	37
BIBLIOGRAFIA	39

INTRODUCCIÓN

Desde sus orígenes hasta la actualidad los pioneros del Hip-Hop, han sido jóvenes, la historia de esta cultura lo demuestra. En 1968 la tendencia del grafiti llega a Nueva York luego de que un adolescente rayara un metro en Filadelfia para llamar la atención de una chica. Ninguno de los miembros de N.W.A¹ (primer grupo de *gangsta rap* ² surgido en Compton, California en 1986) superaba los 22 años de edad, al igual que *Kool Herc* (el primer DJ del Hip-Hop) conocido como "*The father of Hip Hop*" o también el padrino del Hip-Hop.

En este trabajo se va a considerar jóvenes a todas aquellas personas de 15 a 24 años de edad. Definición planteada por la Asamblea General de las Naciones Unidas y citada en el texto *Superando el Adultocentrismo* (Rodríguez, 2013: 11)

A fines de la década de los ochenta indicios del Hip-Hop comenzaban a llegar a Chile debido a que los medios de comunicación transmitían películas que subrayaban el break dance y el grafiti, así como también programas televisivos en el que se presentaban artistas de este estilo. Debido a esto los "jóvenes de sectores populares (...) comienzan a apropiarse del estilo musical y de su cultura." (Sandoval, 2006:10)

Con el pasar del tiempo la "acción juvenil" comienza a adueñarse de los espacios cotidianos, barrios y esquinas. La práctica al aire libre de grafiti, baile y rap comienza a convivir junto a las quejas de los vecinos y la represión policial. Vale destacar que del 11 de septiembre de 1973 hasta el 11 de marzo de 1990 el gobierno de Chile estuvo bajo régimen militar.

En 2003 el Hip-Hop llega a Comodoro Rivadavia de la mano de Cristian Viveros, un joven de apenas 16 años que conoció la cultura gracias a su primo oriundo de Chile. Ese conocimiento se lo transmitió a sus amigos, los cuales ninguno lo superaba en edad y con el pasar del tiempo empezaron a practicar los 4 elementos siendo conscientes que eran parte de una cultura. Al *break dance* se le sumaron los grafitis, las primeras prácticas de *tags*, el rap y los dj. Más adelante se formó el primer grupo de rap "Poesía Urbana", comenzaron a brindarse talleres y a organizarse eventos. De esta forma un grupo de adolescentes del barrio Jorge Newbery daba inicio a la cultura Hip-Hop en la ciudad de Comodoro Rivadavia.

El hecho de que sus precursores sean de bajo rango etario no es menor, por lo menos acá en Comodoro Rivadavia. Los entrevistados destacan que esta cultura siempre ha sido de gente que posee bajos recursos económicos, o como ellos prefieren llamarlo "pibes de barrio" o "gente humilde". Ya teniendo esto en cuenta, puede mencionarse una segunda característica de esta cultura y es el hecho de que la misma posee un

¹ *Niggaz With Attitude*, cuya traducción al español sería "Negros Con Actitud"

² Estilo que reivindicaba "la autenticidad callejera, la rebelión adolescente, la exageración de los estereotipos urbanos y el individualismo cínico"(Chang, 2015: 408)

notable uso y apropiación del espacio público. Entendiendo que el “espacio público supone, pues, dominio público, uso social colectivo y diversidad de actividades” (Segovia, 2007: 23)

Los miembros de esta cultura se encuentran en la constante búsqueda de espacios que les permitan llevar a cabo eventos artísticos de Hip-Hop, así como también desarrollar talleres con la intención de poder difundir y enseñar parte de lo que trata la cultura. El hecho de que los espacios públicos sean el lugar predilecto para estos jóvenes deriva en que son los únicos lugares a los cuales tienen acceso para reunirse y organizar eventos de tal magnitud como fueron aquellos presenciados a lo largo de esta investigación.

“Las plazas, paseos, parques y calles juegan un papel clave en la construcción de sus identidades, ya que son, a menudo, los únicos espacios en los que tienen autonomía y que pueden modelar para sí mismos, y en consecuencia estar en ellos constituye un derecho” (Díaz, 2016). Por otra parte, los cuatro elementos que componen esta cultura tienen necesidades diferentes en cuanto al uso del espacio y de las herramientas características:

El grafitero está en la constante búsqueda de paredes o paredones para realizar una gran obra, lo que lo lleva a moverse a lo largo y ancho de la ciudad en busca de dicho espacio. Mientras tanto realiza obras pequeñas de forma simple y rápida en lugares, a veces, poco convencionales. Estos lugares pueden ir desde asientos de colectivo, garitas, cartelera publicitaria, portones de comercios, escuelas etc.

Capturada el 23 de enero del 2017. Barrio Centro

El *bboy* o *bgirl*, es decir aquella persona que baila *break dance* necesita de un piso acorde para poder desplazarse de forma cómoda mientras ejecuta sus movimientos. La necesidad de un lugar seguro y amplio en este caso es indispensable ya que la persona que comúnmente baila este ritmo suele hacer giros con la cabeza y deslizarse con su cuerpo por el piso.

Capturada el 23 de septiembre del 2017. Barrio Centro

El rapero y el dj buscan lugares donde puedan difundir su música, lo cual los lleva a la necesidad de contar con un espacio amplio donde pueda asistir público. En este caso si bien hay una fuerte presencia en lo que respecta a centros culturales, también tienen preponderancia los bares y ciertos boliches. Que al igual que en los centros culturales suele cobrarse entrada para recuperar ciertos gastos que se hicieron para llevar el evento a cabo.

Capturada el 2 de junio del 2019. UNPSJB

Entrevistados

Damián Alejandro (19), Gabriel Garrido, Emanuel Cabrera (22), Ariel Buongiorno (21), Franco Almonacid (20), Marcelo Alvarado (22), Kevin Fuentes (22), Cristian Viveros (31), Javier Ortega (29), Claudio Díaz (29), Bruno Nicolás (23), Gerardo Esteban González (23), Aylén (20), Sebastián Cardozo (20), Matías Guzmán, Mauro Colina (23), Lucas Muñoz, Nicolás Rodríguez (21), Nehuén Sire(19), Emanuel (23), José Eduardo Martínez (28), Leandro Fabián Torres (29). Todos de alguna u otra forma están involucrados en la cultura del Hip-Hop y por ende se sienten representados con esta.

Eventos

- Cultura en movimiento (agosto 2017) en el Centro Cultural Collage
- La plaza: *Battles de Brakin* (septiembre 2017) frente al museo Ferroportuario
- Elemental (febrero 2018) en Collage
- Voces despiertas (octubre 2017) en Collage
- Batalla de *freetyle* (agosto 2017) en Plaza San Martin
- Batalla de *freestyle* (noviembre 2017) en Plaza Kompuchewe
- Representa a tu Barrio (diciembre 2017)
- Encuentro Hip-Hop (octubre 2018) camping del B° Fracción 15
- Rap en vivo (junio 2017) en Bar Trahuil
- Batalla de Freestyle (agosto 2018) en Plaza San Martin
- Rap en vivo (agosto 2018) en Bar Contramano
- Encuentro Hip-Hop (febrero 2019) en Plaza Wolf
- Ladrido Hip-Hop (febrero 2019) en La Parra Comunitaria

Talleres

- Taller de grafiti (septiembre 2017) en Collage.
- Taller de *break dance* (febrero 2018) la Unión Vecinal del Barrio Saavedra

Registro fotográfico y audiovisual

Los minutos de grabación son una aproximación en base al tamaño de los archivos registrados. La totalidad de estos son: 1293 minutos (21 horas y 55 minutos). Con respecto a las fotografías la suma de estas deriva en 1328 capturas.

EVENTOS Y TALLERES	VIDEOS		FOTOS
	TAMAÑO	DURACION	
Cultura en movimiento	9100MB	70 minutos	52
La plaza: Battles de Brakin	6150MB	47 minutos	118
Elemental	7700MB	60 minutos	44
Voces despiertas	15000MB	120 minutos	91
Batalla de <i>freestyle</i>	1120MB	8 minutos	6
Batalla de <i>freestyle</i>	8480MB	65 minutos	31
Representa a tu barrio	4120MB	31 minutos	14
Encuentro Hop-Hop en Fracción 15	8GB	60 minutos	182
Rap en vivo (Trahuil)	3400MB	26 minutos	-
Batalla de <i>freestyle</i>	3850MB	30 minutos	98
Rap en vivo (Contramano)	1600MB	12 minutos	24
Encuentro Hop-Hop (Plaza Wolf)	6770MB	54 minutos	151
Ladrado Hip-Hop	1200MB	9 minutos	24
Taller de Grafiti	3500MB	26 minutos	54

ENTREVISTAS	VIDEOS		FOTOS
	TAMAÑO	DURACION	
Javier Ortega	5600MB	43 minutos	11
José Eduardo Martínez	4680MB	36 minutos	1
Matías Guzmán	5190MB	39 minutos	24
Sebastián Cardozo	7600MB	58 minutos	40
Aylén	7000MB	53 minutos	17
Emanuel	4560MB	35 minutos	9
LA MALDITA CLICKA (CREW)	12400MB	95 minutos	30
Cristian Viveros	4600MB	35 minutos	11
Leandro Fabián Torres	6170MB	47 minutos	19
Claudio Díaz y Bruno Nicolás	9800MB	75 minutos	17
Lucas Muñoz y Mauro Colina	6600MB	50 minutos	11
Gerardo González	2910MB	22 minutos	8

OTROS REGISTROS	VIDEOS		FOTOS
	TAMAÑO	DURACION	
<i>Tags</i> y grafitis en la ciudad	3100MB	23 minutos	210
Desarrollo de grafiti	2400MB	18 minutos	31
Ciudad en movimiento (Gopro)	6000MB	46 minutos	-

ASALTO HIP-HOP

“Muchas personas consideran un delito allanar una propiedad privada y pintarla. Pero, en realidad, equipos de expertos en marketing invaden los 30cm² de nuestro cerebro cada día de nuestras vidas” (Bansky, 2010: 6).

ASALTO HIP-HOP es un documental social/ testimonial centrado en la cultura Hip-Hop de la ciudad de Comodoro Rivadavia. El mismo se realizó entre los años 2017 y 2019, “recuérdese que el mejor documental depende de un prologado contacto con la realidad social escogida” (Falcone, 2008: 70).

Esta producción cuenta con entrevistas de 22 sujetos vinculados al movimiento, el registro de 13 eventos y 2 talleres. Se observó en la cotidianeidad a diversas artistas realizar grafitis, *tags*, organizar eventos y practicar movimientos de *break dance* en espacios públicos.

Si bien los artistas de esta cultura suelen enfocarse en una rama específica, lo cierto es que hay una práctica que todos suelen tener en común, *el tagueo*. Esta actividad, donde cualquier trayecto “se convierte en una aventura en busca de creatividad en lugares insospechados” (Bansky, 2010: 10), reúne la esencia del Hip-Hop sureño y de la cultura en general. En esta práctica se amalgaman la rebeldía juvenil, el sentido de pertenencia, el afán de querer dejar “la huella” como artistas y la adrenalina del Hip-Hop.

ASALTO HIP-HOP se propone ser el grito de una cultura autogestiva, que reclama contra el abuso policial y el adultocentrismo mediático. “Ninguno de los derechos adquiridos en la historia de la humanidad se consiguieron pidiendo por favor”, dijo el beatmaker Syre. Por este motivo, el título del documental parte de la palabra ASALTO, porque el joven ataca de manera artística un lugar público y lo convierte en propio, porque mediante la organización de eventos dota de carga simbólica una plaza y ese lugar ya no vuelve a ser el mismo. Porque el *tag* no se deja plasmado en una pared, cartel o colectivo pidiendo permiso, porque si así fuese ninguna firma estaría ahí y muchos menos existiría la cultura Hip-Hop.

ASALTO HIP-HOP describe los vínculos sociales existentes entre los involucrados en la cultura, pero también onda en la relación de los miembros y los no miembros. Esta producción no le escapa a la identidad que la cultura posee, ya sea desde del registro o durante la edición, el documental recupera aspectos estéticos y relacionales que hacen del Hip-Hop comodorense único en su esencia.

El valor de ser real y consecuente, es un concepto que se plasmó en el documental, ya que dicha relación se construyó por medio del montaje entre los dichos del entrevistado y sus propias acciones. De esta manera, la superposición del audio y la imagen en concordancia, le otorgan cuerpo a la palabra de una manera directa, materializando de forma audiovisual parte de su identidad cultural.

Si “nadie vuelve igual a sí mismo después de toparse con una realidad que desconoce” (Falcone, 35: 2008), el objetivo de este documental es justamente ese. Al momento de ver ASALTO HIP-HOP, los receptores comprenderán las motivaciones y los valores que posee una cultura que ignoraban o desconocían.

Al transitar por las calles de Comodoro Rivadavia, contarán con las herramientas necesarias para poder comprender todo aquello que hay detrás de un grafiti o de cualquiera de sus otros elementos. Le podrán poner un rostro a las firmas callejeras que comúnmente se mantienen en incógnito bajo el AKA porque “el público lo es todo, incluso para el lenguaje cifrado del grafiti, cuya diana acostumbra a ser otros grafiteros que comparten la misma subcultura” (McCormick, 2010: 16).

Esta producción partió desde un guión abierto, ya que “a diferencia de lo que ocurre en el terreno de la ficción, en el documental no existe guión previo al registro de imágenes” (Falcone, 2008: 39). Teniendo esto en cuenta, la gran cantidad de material recopilado (casi 24hs de filmación en crudo y más de mil fotografías) permitió hacer una selección de archivos, entre los cuales se priorizaron aquellos con mejor calidad comunicativa, visual y sonora. El material descartado fue ampliamente mayor al utilizado

Finalmente, puede decirse que ASALTO HIP-HOP es un documental social, que indaga “en las relaciones humanas y en los procesos sociales”. (Álvarez, 2013: 4), los cuales fueron registrados mediante cámaras de video apelando a la observación participante. Entendiendo por esta última, “una estrategia de campo que combina simultáneamente el análisis de documentos, la entrevista a sujetos e informantes, la participación y la observación directa, y la introspección”. (Valles, 1999, pág.147)

Ponerle cuerpo a la palabra

La entrevista no estructurada fue el procedimiento por el cual se obtuvo la palabra de los miembros de esta cultura, ya que la misma “permite introducir temas y conceptos desde la perspectiva del informante más que desde la del investigador”(Guber, 2001:82). Teniendo esto en cuenta y basándose en los principios del cine etnográfico la siguiente investigación utiliza “la realidad como su materia prima” (79 Un cineasta social visto por un antropólogo social) considerando que las voces de los protagonistas son sinónimo de un relato detallado en base a su entorno, vivencias, e ideas.

Plazas, estudios de grabación, centros culturales y sus propias casas fueron algunos de los lugares en los que se llevó a cabo el encuentro entrevistador/entrevistado. Es decir que al momento de hablar, los artistas se desarrollaron dentro de su zona de confort, en un entorno donde parte de las acciones que los identifican ocurren y por ende hablan sobre ellos.

El plano medio fue el predominante para el registro de las mismas, el cual tiende a ser el preponderante para la narración. Y si bien las entrevistas son de larga duración y abundantes discursivamente, lo cierto es que el *movimiento interno*³ no presenta grandes alteraciones debido a que los sujetos ocupan el mismo lugar a lo largo del relato. Frente a esta situación, durante la edición se prefirió utilizar como recurso los relatos en “off” donde los dichos de los artistas son acompañados por planos en relación.

En las entrevistas predominan los planos de larga duración, ya que es en esta parte donde los artistas se toman el tiempo para contar su historia. Si bien en todas ellas existe una superposición entre lo dicho y sus acciones, lo cierto es que en estas escenas se busca bajar la tensión del relato por medio de planos extensos.

Cuando se construye una idea con relatos de diversos sujetos puede decirse que “prevalece el método métrico con longitudes iguales” (Grossi, 2002: 70) ya que son planos con poca actividad dramática. Todo lo opuesto sucede cuando se muestra a los elementos del Hip-Hop siendo interpretados. En este caso predominan los planos de corta duración bajo la intención de que el espectador pueda percibir la misma intensidad con la que estos artistas se desenvuelven.

Vale destacar que, cuando se trató de la *Maldita Clicka* fue necesario recurrir al plano general porque en comparación a todas las demás, donde solo se trataba de una o dos personas, en este caso eran muchas más y fue necesario ampliar el encuadre para que ninguno quede afuera.

Siguiendo esta misma línea, el primer plano y los planos detalles otorgan los valores de privacidad y cercanía en las entrevistas, teniendo en cuenta que “el entrevistado ‘habla’ con su relato pero también ‘dice’ con la voz, su cuerpo, su mirada y sus silencios”. (Massi, 1998: 53). De este modo no solo se logra capturar lo que verbalmente dice el entrevistado sino que por medio de la cámara también se hace hincapié en otras características: tatuajes que poseen, su relación con el espacio o con sus compañeros, su vestimenta y otras particularidades.

³ Todo el movimiento que se produce dentro del cuadro cinematográfico en una sucesión de fotogramas (Grossi, 298: 2002)

Teniendo en cuenta “La etnografía, Método, campo y reflexividad” de Rosana Guber, se considera que la entrevista “es una estrategia para hacer que la gente hable sobre lo que sabe, piensa y cree” (Guber, 2001: 27). Por ende, ASALTO HIP-HOP toma los testimonios y los convierte en el hilo conductor del documental, donde ellos no solo hablan de la cultura a la cual pertenecen, sino también de sus historias de vida como integrantes de una familia, clase social y barrio. ASALTO HIP-HOP transforma los testimonios en saber y vuelve a los entrevistados dignos protagonistas convirtiéndolos en la fuente directa para conocer la cultura Hip-Hop.

Con respecto al orden de los entrevistados, este no es al azar ya que al igual que en la producción documental, cada uno funciona como presentador del siguiente. De esta forma, el orden de los testimonios crea un relato en su conjunto, donde los dichos de los protagonistas se vinculan constantemente, dando muestra de la relación íntima existente entre ellos.

El pionero

“El Hip-Hop para mí es un movimiento que despierta muchos sentidos. El que lo sabe entender, el que lo sabe interpretar se da cuenta que es una gran herramienta para desarrollar tus capacidades como persona, ser crítico de la sociedad, tener una visión distinta”

La entrevista se realizó en el barrio Castelli alrededor de las 22.00hs ya que es en ese lugar donde vive Cristian Viveros (31) conocido como Jauri o Jauriman.

Ante el desconocimiento de la ubicación exacta de la casa al ingresar al barrio se esperó frente a una puerta de chapa rodeada de varios grafitis, entre ellos uno que

decía “Jauriman”. Casualmente esa puerta es la que da acceso al estudio “Periferia Récor ds” (el primer estudio de grabación en Comodoro Rivadavia vinculado netamente al rap) y es en ese lugar donde se llevó acabo la entrevista. Para ingresar al mismo hay que pasar antes por un pequeño pasillo, el cual tiene un grafiti de varios colores que resalta el nombre del estudio.

“Periferia Records” tiene una puerta interna que da acceso directo a su casa y por esa vía entraba su hija de a ratos, primero a contar que tenía un nuevo gatito, segundo a pedirle al papá que jugara con ella, a lo que le respondió que sí, pero que fuese rápido porque tenía que responder algunas preguntas para un trabajo.

Jauri es uno de los máximos exponente del Hip-Hop en Comodoro Rivadavia y sus comienzos en la cultura se remontan a fines de la década del noventa donde junto a unos amigos comenzó a bailar *breakdance* en una *crew* llamada “Los Tigres del *Breakdance*” en donde ellos eran los más jóvenes ya que la misma estaba formada desde los años ochenta.

Él recuerda que en ese momento muchos de los barrios de la ciudad contaban con un grupo de *bboys* aunque no tenían conciencia de que aquello que estaban haciendo era uno de los elementos de la cultura Hip-Hop, incluso en esa época a los *bboys* se los llamaba raperos. “No había una fundamentación cultural, bailábamos porque nos gustaba”.

A los 15 años viajó a Santiago de Chile para visitar a unos familiares y su primo, que igual estaba involucrado en la cultura, le dijo que eso que estaba haciendo era Hip-Hop y le explicó de qué se trataba. En ese entonces su mamá le había regalado un Discman y su primo le grabó varios CD de rap que luego traería a Comodoro cuando regresara. Entre esos discos se encontraban grupos como Vico C, Frank T, Arianna Puello, Tiro de Gracia y mucho rap de la zona norte de Santiago de Chile perteneciente a la *Crew ZNC*.

Para Jauri viajar a Chile fue fundamental porque le ayudó a comprender lo que estaba haciendo con el *breakdance*. Por otra parte, la música que le grabó su primo fue el detonante para que él quisiera hacer rap y al primero que le contó la idea fue a su amigo *Piti D* con el que poco después formó el grupo “La Revolución Callejera” en donde empezaron a firmar bajo sus seudónimos como artista, lo cual en ese momento todavía no existía en la ciudad.

“Recuerdo que en esa época había una zona de Comodoro que si estaba pintada con grafitis de Hip-Hop, pero nunca supimos quien lo hizo. Para mí fue alguien que estaba de pasada y lo pintó. Era una extensión de media cuadra y el grafitero se llamaba IUS,

era un grafiti de Hip-Hop con 3D, con *power line*⁴, con relleno, con estilos, con animaciones, caracteres”.

Él se reconoce como una persona autodidacta que “llega hasta al final” con aquello que le interesa y si bien en la adolescencia, según él, era un chico problemático cuando creció comenzó a interesarse por la lectura y principalmente por la música. Estudió producción musical a distancia en un instituto de Buenos Aires, pero no terminó la carrera ya que la parte final de la misma estaba abocada a la cuestión práctica y como de eso ya tenía conocimiento no le pareció pertinente hacerla.

Con respecto al rap él dice que es un género musical y una herramienta muy amplia debido a que te permite desarrollar ideas y por ende decir lo que pensás utilizando estructuras, métricas⁵, tiempos y tonos. “De alguna manera trasmite lo que está pasando en la calle, no tan solo lo que está afuera sino lo que te pasa a vos como individuo, como persona, los sentimientos las emociones (...). Como es una herramienta universal cualquiera se puede adueñar de eso y hacerlo propio y decir “yo estoy acá y esto es lo que pienso”.

Un hijo de la rebeldía

“Para mí el rap no es teatro, el teatro es una adaptación en los escenarios de la realidad y para mí el rap es la realidad pura”

Javier Ortega (29) es conocido como *Asterisco* y empezó a interiorizarse sobre la cultura Hip Hop a partir de los nueve años. El puntapié fue un casete de rap titulado “Ser Humano” del grupo Tiro De Gracia. Para muchos de los que se encuentran dentro

⁴ Una línea exterior al contorno que, generalmente sirve para separar la pieza del fondo

⁵ Modo en que se acoplan las palabras a un determinado tiempo rítmico

del movimiento él es uno de los grandes referentes ya que es de los primeros activistas en la ciudad.

Para él el Hip-Hop es político y rebelde por esencia por ende no se imagina un Hip-Hop “no consciente” ni un Hip-Hop “no politizado”, debido a esto es que milita en un colectivo de La Plata llamado “Colectivo Hip-Hop” ya que actualmente reside en Buenos Aires.

En este colectivo llevan adelante talleres estrechamente vinculados a los conflictos sociales junto a movimientos anti represivos. Destaca que tienen relación con organizaciones políticas como “Poder Popular⁶”, “Hagamos lo Imposible”, “El Cielo por Asalto”, o anti represivas como “CORREPI”

La importancia del conocimiento es un aspecto que él tiene sumamente presente, y es algo sobre lo que hace hincapié constantemente. Destaca que uno siendo de clase baja tiene la obligación de leer, de saber lo que pasa en su propio barrio y conocer sus raíces culturales. La historia del filósofo y político Vladímir Ilich Uliánov, mayormente conocido como Lenin, es algo que le llama sumamente la atención y sobre lo cual lee a menudo.

La entrevista a este artista se realizó un día después que se presentara en el evento “Voces despiertas”, la misma se llevó a cabo afuera de las instalaciones de Collage habiéndola coordinado ese mismo día. Al día siguiente él volvería a La Plata.

⁶ Corriente de Izquierda Poder Popular, en su página web poderpopular.org se definen como “parte de quienes han resistido y luchado desde hace largos años contra las políticas antipopulares de los diferentes gobiernos”

Maestro y discípulo

“Nosotros dábamos talleres en el Abasolo, en La Flores, en el San Martín (...) y nos dimos cuenta de que el Hip-Hop ya era una excusa”. *Piti D*

“El Hip-Hop no tiene un lugar específico en el cual desarrollarse”. *Jotaenece*

El día de la entrevista Claudio Díaz “*Piti D*” (29) y Bruno Nicolás “*Jotaenece*” (23) se habían reunido en el estudio “*Periferia Junior*” para ayudar a “*Loco Siow*” a grabar un tema. Si bien este rapero suele hacerlo en su habitación, en donde tiene sus propios elementos, para dicha tarea necesitaba la colaboración de ellos dos.

Si bien el estudio está ubicado en la parte trasera de la casa de Nicolás, él aclara que los equipos fueron comprados entre varios de sus amigos y que no son solo de su pertenecía. “Todos pusieron su granito de arena acá y confiaron en mí”

“*Periferia Juniors*” es el nombre que lleva el estudio y esto se debe a que es un poco más chico que “*Periferia Records*”. En las paredes de la habitación se encuentran posters de las “*elementales*” que se han llevado a cabo en la ciudad años anteriores (2011, 2013, 2015)

El acercamiento de *Piti* a la cultura Hip-Hop se remonta al año 1998 y es gracias a sus primos que conoció el *breakdance*. En ese proceso de iniciación conoció a *Jauri* en el

barrio Jorge Newbery, y confiesa que le llamó mucho la atención la capacidad que tenía para hacer *beatbox*⁷ “para nosotros era algo re flashero, re nuevo”.

Por otra parte *Jotaenece* cuenta que su primer acercamiento al Hip-Hop fue en el año 2010 debido a que un amigo le recomendó escuchar una canción de “Poesía Urbana” llamada “Plasma”, ese tema fue el puntapié para que comenzara a indagar en la cultura y a escuchar otras bandas del género como Eminem y 50 Cent. Más adelante conoció a un amigo que lo hizo miembro de su *crew* de grafiteros “Pasión por expresión” y de esta manera ya empezaba a tener conocimiento sobre dos elementos de la cultura, el rap y el grafiti.

Más adelante empezó a ir a un taller llamado “Área 52” que se dictaba en el centro cultural del barrio Centro “iba mucha gente que ya llevaba tiempo en el Hip-Hop, mucha gente que estaba explorando como yo, que no sabíamos lo que era (...). Ahí me enteré”

Jotaenece señala que una de las virtudes que tiene el Hip-Hop es que podés expresarte de varias maneras “es una fusión de muchas cosas (...) si vos no sos bueno para escribir podés ser bueno para bailar, si no te gusta bailar podés hacer música”. *Piti* agrega que cualquiera puede integrarse por medio del elemento que le llamó la atención.

Toty Tablon A.K.A. Deflowone

“Unos dicen rap de barrio otros dicen rap conciencia yo diría que soy las dos cosas en una (...) aunque otros dirían que *Toty Tablon* o *Deflowone* es el más “gede” que la cultura conoció”

⁷ La recreación de patrones de ritmo y los sonidos musicales usando sólo la boca, los labios y las cuerdas vocales

Toty Tablon antes conocido como *Deflowone* tiene 23 años y hace aproximadamente doce que está “involucrado en lo movida del Hip-Hop”.

Su entrevista se llevó a cabo en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco ya que actualmente está cursando el primer año de la Licenciatura en Trabajo Social. El comenta que sus compañeros de carrera como los estudiantes que circulan en los pasillos de las instalaciones se lo quedan mirando debido a los tatuajes que tiene en la cara.

Gerardo González comenzó a incursionar en el Hip-Hop realizando *tags* junto a los amigos de su barrio. En ese momento tenían un grupo conformado por 12 chicos aproximadamente y firmaban bajo las siglas EAP que eran las iniciales de su *crew*. Este grupo tenía tanto *bboys* como raperos.

Para él el Hip-Hop y la calle “van de la mano” porque en la calle es donde encontrás esta cultura. Según su punto de vista en la calle se puede encontrar el Hip-Hop como también se pueden encontrar las armas, las drogas y la muerte.

Dice que hace rap porque tiene muchas cosas para contar debido a la vida que lleva y situaciones personales que le tocaron vivir. Aquellas experiencias son las que luego convierte en canciones.

Con cierta gracia y una pizca de orgullo, él se define como un rapero “gede”. Término asociado principalmente al consumo excesivo de drogas y alcohol, y el cual tiene su origen en la cumbia villera ya que el mismo proviene del grupo “Los gedientos del Rock” cuyo vocalista fue Rubén Castiñeiras actualmente conocido como “El Pepo”.

Lilo Mc, una de las pocas

“Yo lo que veo del rap es que tiene un montón de contenido”

Aylen tiene 20 años y comenzó a involucrarse en el Hip-Hop hace aproximadamente seis años cuando junto a una amiga se acercó a una plaza donde había gente que estaba rapeando

Su entrevista como la mayoría de las otras no se dio como se había acordado previamente. Un día antes del encuentro fue cancelada y se pospuso para otro momento.

El día de la entrevista ella se encontraba en la casa de *Toty Tablón* debido a que son pareja o como *Lilo* prefiere llamarlo su “compa”. Al llegar a la casa automáticamente se ingresó a su habitación, la cual se encuentra al fondo del patio y está totalmente apartada del resto, “si mirás solamente esto parece que estuvieras en una villa” dice *Toty* haciendo referencia a un pasillo por el cual hay que pasar para dirigirse a su cuarto y el cual, según él, está muy desprolijo en comparación al resto de la casa. Adentro *Lilo* estaba sentada frente a la mesa y lo único que había sobre esta era un envase de cerveza. Luego de ocupar las sillas disponibles, comenzaron a pasar el envase para convidar.

Al terminar el tema que estaba sonando, *Lilo* se paró y cambió a la banda “Onda Vaga” desde YouTube. Durante toda la tarde el enorme parlante que utilizan para grabar sus propios temas (junto con la pequeña consola y el micrófono que tienen a un costado)

estuvo disparando música de diversos géneros: rap, reggae, Nina Simone, y finalmente las canciones de su propia autoría.

A mitad de la tarde la cerveza que tenían se había terminado y *Toty* fue a comprar al kiosco del barrio. Al llegar, mostró todos los colgantes que tenía por haber participado en eventos de Hip-Hop, los cuales superaban los veinte. Todos estos estaban colgados alrededor de un trofeo que se había ganado en una batalla de *freestyle*.

Lilo cada tanto soltaba una carcajada por las anécdotas que contaba *Toty*, que iban desde noches de borrachera hasta experiencias con sus vecinos, que según él son umbandas.

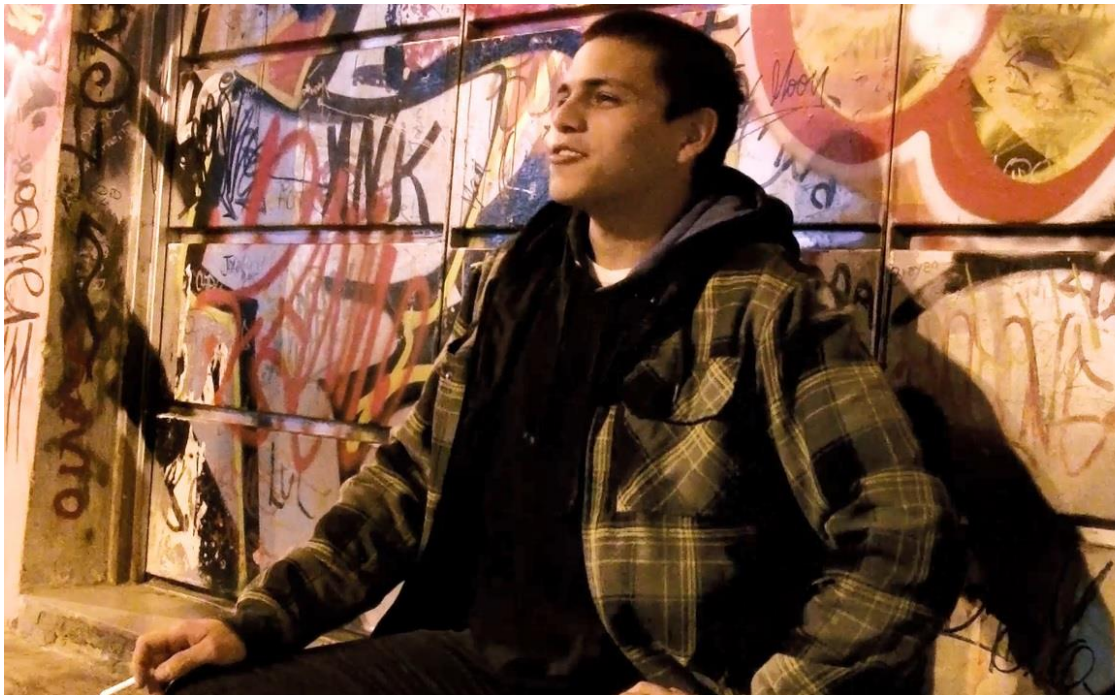
Al finalizar la entrevista se le preguntó a *Lilo* si alguna vez la habían entrevistado por este motivo (el de su experiencia y participación en la cultura Hip-Hop), a lo cual respondió que sí pero que nunca con cámaras de por medio. Ella confiesa que al principio estaba muy nerviosa pero que con el correr de los minutos y las preguntas logró soltarse y desinhibirse

A *Lilo* se la nota sumamente orgullosa de ser una de las pocas mujeres que están presentes en la cultura y a *Toty* muy orgulloso de ella, ya que frente a sus respuestas durante la entrevista, detrás de cámara asentía con la cabeza demostrando total afinidad en estas.

“Una vez fuimos a un evento de Hip-Hop en km3 y ponele que el evento era a las seis de la tarde y nosotros habíamos empezado a tomar desde las dos. Cuando llegamos allá yo no podía ni cantar” confesó *Toty*, para lo que *Lilo* continuó diciendo que ese mismo día ella le estaba haciendo los acompañamientos y como se sabe sus temas empezó a cantarlos. “Allá todos entendieron lo que estaba pasando y se cagaban de risa, pero eso en Collage no lo podés hacer, ellos quieren que salga todo perfecto y el rap no es eso, el rap es de los barrios” sostiene *Toty* y *Lilo* finaliza “para mí eso es ser careta”.

Boes por todos lados

“Yo miro un edificio, miró una pared piola lisa y digo: eso pide un grafo”

Sebastián Cardozo tiene 20 años y en la “movida” del Hip-Hop es conocido como *Boes*, nombre bajo el cual realiza sus grafitis, *tags* y bombas. Antes firmaba bajo el seudónimo de *Seob* pero eligió cambiarlo debido a que el orden de las letras le da otra posibilidad de crear y evidentemente del primer apodo ya se había cansado.

Los encuentros con él fueron diversos ya que en una primera instancia se le preguntó si quería hacer un grafiti desde cero para poder documentar el proceso. El encuentro se pospuso varias veces debido a que el clima debe ser favorable en todos sus aspectos para realizar una obra de tal magnitud y los primeros días hubo viento o lluvia, por lo cual resultaba imposible pintar al aire libre. El único día que se filmó exclusivamente a *Boes* realizando un grafiti en la plaza del Museo Ferroportuario se olvidó las válvulas de los aerosoles por lo cual no pudo finalizar la obra, solo pudo hacer la “base” (darle una capa de pintura a la pared que luego serviría como lienzo) en su caso la palabra *Boes* de color verde echa con una brocha. Según él, realizar la “base” es la parte más exhaustiva y engorrosa del proceso.

“¿Porque nadie rayó ahí?” fue lo que se preguntó *Boes* cuando vio un sector de la plaza que nadie había cubierto, por lo menos con una gran pieza. Lo que género que automáticamente se ponga a pensar en la policía y si anteriormente no le habían llamado la atención a alguien que haya querido hacerlo.

Boes es una persona sumamente desinhibida, ya sea con desconocidos o con la gente de su confianza. Él no duda en hacer chistes, discutir sobre ciertos temas si no está de acuerdo o contar alguna anécdota vergonzosa (las que decide relatar comúnmente están relacionadas con excesos de alcohol, principalmente cerveza, junto a sus amigos).

Siempre pinta con una campera cuadrillé verde, la cual por obvias razones está manchada con pintura de diferentes colores. Él es una persona comprometida con los eventos de Hip-Hop y comúnmente se presenta como grafitero para realizar alguna pieza en vivo. *Boes* confiesa que ha hecho *beats*, escrito letras y practicado *break dance*, es decir que ha incursionado en las cuatro ramas fundamentales del Hip-Hop, pero se ha quedado con aquella que lo define, el grafiti.

Un soldado del *break*

“Capaz el piso sea lo más feo que hay pero el *bboy* va a estar igual”

Matías Guzmán es conocido como *bboy Soldier* y pertenece a la única *crew* de *bboys* que hay en a la ciudad, “*Demential Skillz*”, nacida de la alianza de dos *crew* distintas: “*Resacados*” y “*Original Freestyle*”. Dicha unión surgió a partir de que no le encontraban sentido tener nombres diferentes cuando siempre andaban juntos.

Conoció el rap cuando apenas tenía siete años y el *breakdance* por medio de un amigo ya siendo adolescente. En ese momento él estaba centrado en las artes marciales pero la idea de combinar la música rap con el movimiento del cuerpo le llamó la atención.

Comúnmente se lo puede ver en la plaza del Museo Ferroportuario andando en “bicla” (como llama él a su bicicleta BMX) o practicando *breakdance* junto a su amigo y compañero de *crew* *bboy OZ*. Esta situación generó que no surja ningún impedimento al momento de organizar un encuentro ya que el mismo se realizó en dicha plaza, un lugar que frecuenta seguido y queda cerca de su casa (a unas pocas cuadras).

Soldier es una persona que cuida mucho su imagen. Llama la atención su vestimenta que va desde gorros y boinas hasta pantalones anchos, camisas coloridas y conjuntos deportivos. Una estética que indudablemente está ligada al Hip-Hop y que también le ha costado el prejuicio de la gente, ya que en varias ocasiones notó que la gente se cruza de vereda o lo esquiva por la forma en que está vestido. “La mayoría de la gente ve ropa ancha y ya se cruzan, ya tienen miedo”

El hincapié que hace en su vestimenta llevó a que un día en la plaza *Boes* le hiciera un chiste diciéndole “¿Qué no se puede andar en bici vestido de azul?” Burlándose porque estaba vestido de ese color mientras bailaba, pero como al parlante se le había agotado la batería fue a su casa a buscar la bici y volvió vestido de negro. Vale destacar que *Soldier* es el encargado de llevar el parlante a la plaza para practicar con música de fondo (un parlante cómodamente transportable con entrada de USB)

Estilo étílico

“La huella hay que dejarla de alguna manera” *Luka14/7*

La entrevista a Mauro Colina “*Loco Siow*” y Lucas Muñoz “*Lucka14/7*” se realizó en el barrio Isidro Quiroga. Cuando se llegó al barrio ellos habían salido a comprar una

cerveza por ende se esperó en el estacionamiento del Club Atlético Roca para ir a la casa de *Siow*.

Ambos forman parte de la misma *crew* "La Uno Cuatro", este nombre lo eligieron debido al consumo de alcohol que tienen diariamente y que según ellos los define a todos como "re-jarra".

Lucka cuando realizaba grafitis empezó firmando bajo el apodo de "neo", luego siguió con "disturbio" y finalmente se quedó con "saen". Sin embargo al tratarse de música siempre utilizó el que tiene actualmente "Lucka" y le agregó los números 1 y 4 por la *crew* a la que pertenece y el número 7 porque es su número de la suerte.

Siow siempre mantuvo el mismo apodo, ya sea para "rayar" o para hacer música, este lo eligió junto a un amigo en la secundaria donde se guiaban por las letras que "estaban piolas para dibujar".

La entrevista se llevó a cabo en la habitación de *Siow*, la cual está ubicada en el garaje de su casa. En esta las paredes y los muebles se encuentran rayados principalmente por *tags* de su propia autoría y de algunos amigos. También se puede observar que la distribución de los muebles está en base al estudio de música que tiene montado. El mismo consta de una pequeña consola, un micrófono y obviamente una computadora de escritorio.

Ambos comenzaron a incursionar en el movimiento en el año 2008 aproximadamente, "separados pero juntos" sostiene *Lucka 14/7*, ya que si bien empezaron al mismo tiempo ellos se conocieron por medio de los talleres.

Siow conoció el Hip-Hop por un amigo de la secundaria apodado *Tata*, un grafitero sumamente reconocido en el ambiente y sus obras que van desde *tags* hasta grafitis pueden observarse por diversos barrios de la ciudad. A *Lucka 14/7* también lo introdujo en la cultura un grafitero, debido a que lo veía dibujar constantemente y por ende le mostró de qué se trataba el grafiti. "Empecé bocetando, después pintando, escuchando, terminé (...) practicando *breakdance* hasta que conocí la música" dice *Lucka 14/7*.

Ellos definen al Hip-Hop de la ciudad como diverso y totalmente alejado de la monotonía, debido a que cada músico tiende a crear su propio estilo. Si bien *Lucka* sostiene que antes predominaba el "amor a la vieja escuela" y al *boom bap*⁸ actualmente se está innovando bastante en la ciudad, principalmente debido al trap y a sus variaciones en el tiempo con respecto al ritmo musical.

⁸ Estilo musical de rap vinculado directamente al sonido de la batería. El mismo se popularizó en el año 1992 debido al disco "RETURN OF THE BOOM BAP" de KRS-ONE

En el barrio y sobre el escenario

“El Hip-Hop es un cambio positivo para todo en general, no es solamente subirme a un escenario y rapear, es veinticuatro siete .Yo soy Hip-Hop todos los días” *Dosey*.

“En cada momento del día vos sos activista del Hip-Hop, cuando haces una acción buena o algo por el prójimo ya estas siendo un activista” *Syre*.

Nicolás Rodríguez “*Dosey*” (21) y Nehuen Sire “*Syre*” (19) son amigos del barrio (Abel Amaya) y compañeros de escenario. Su amistad surgió por coincidir en gustos musicales y la proximidad de sus casas.

Dosey es sumamente participativo en lo que respecta a los eventos de Hip-Hop que se realizan en el centro cultural Collage. En varios de ellos adopta el rol de animador, eso quiere decir que su tarea es la de movilizar al público para que el evento se mantenga en un ambiente de euforia constante.

Pese a su edad *Dosey* no se inhibe frente a toda la gente que asiste a los eventos y se desenvuelve con total soltura sobre al escenario. Durante el evento “Cultura en Movimiento” no solo fue animador, fue a su vez el acompañamiento de *Jauriman* haciéndole las “segundas voces” y cuando finalizó empezó a cantar sus propios temas, en este caso el rol de acompañante le tocaría a *Syre*. “Vida doble hache” es una de sus canciones, en YouTube tiene más de 600 reproducciones y es prácticamente un clásico en la “movida”. Esta canción genera que la gente levante sus manos cuando llega la parte del estribillo:

Quiero el grito de mi pueblo

¿Qué somos? Hip-Hop

¿Qué somos? Hip-Hop

¿Qué somos? Hip-Hop

Quiero el puño en alto en la calle de toda mi gente

Por este movimiento que va a perdurar por siempre

Y quiero el grito de mi pueblo

¿Qué somos? Hip-Hop

¿Qué somos? Hip-Hop

¿Qué somos? Hip-Hop

Scratch⁹, break, rap y más pintura

Hip-Hop, lealtad a la cultura

Cuando se le preguntó a *Syre* si quería ser entrevistado mostró predisposición al instante y automáticamente mencionó a *Dosey*, dijo que cuando se llevara a cabo la entrevista iba a ir con él porque era un amigo con el que rapeaba siempre.

Por diversos motivos la entrevista se pospuso dos semanas después de lo acordado, siempre se suspendía a último momento, ya sea por el mal clima o por problemas de horario. Aquel día *Dosey* llegó antes que su amigo, con un nene de la mano y acompañado de su novia Ania Lizet, la cual se presentó como la “China”. Ante la pregunta de si el nene era su hijo él respondió “no, pero no importa”. “Es mío” respondió su novia.

Mientras esperaba afuera del Museo Ferroportuario que llegara *Syre*, de fondo sonaba una base de rap emitida por el parlante que *Soldier* había llevado para practicar junto a su amigo, una rutina semanal para ambos. Sonaba la base y *Dosey* no podía evitar moverse, seguía el tiempo de la música con su cabeza. Por un instante se inclinó frente al hijo de su novia hasta quedar cara a cara con él. Su objetivo era mostrarle como se mueve el brazo sobre la base, aparentemente con la intención de que en algún momento logre hacerlo.

Luego de 20 minutos aproximadamente llegó *Nehuen*, acompañado de tres amigos que al momento de la entrevista se fueron a esperar a otro lado.

⁹ Técnica empleada por los Dj que consiste en mover un disco de vinilo hacia adelante y hacia atrás sobre una bandeja.

Negro Ready y la Maldita Clicka

“Me conocen como *Negro Ready* porque soy negro y estoy preparado para todo”

Desde el momento en que se realizó el primer contacto *Negro Ready* se mostró predispuesto a la entrevista y a la idea de participar de un documental. El encuentro que estaba planeado para realizarse en una de las plazas céntricas de la ciudad cambió totalmente de dirección dos horas antes. Finalmente se terminó haciendo en la casa de *Negro Ready* en el barrio Jorge Newbery, la misma estaba acordada para las cinco de la tarde, pero ellos ya estaban reunidos desde las dos.

La línea 1 de Transportes Patagonia para a una cuadra de su casa, y ante el aviso de que ya se había llegado al barrio decidió acercarse. Con *Negro Ready* solo se había tenido un mínimo contacto en el evento “Representa a tu barrio” donde se presentó junto a su grupo para cantar. En ese mismo evento se le preguntó en qué lugar se podían escuchar sus temas, a lo que respondió “en YouTube” bajo el usuario “Ilegales producciones”, nombre que también lleva el estudio que armó en su habitación y representa a todos los “pibes de la *Maldita Clicka*”, los cuales tienen entre 19 y 22 años. Este nació en el 2015 “sin querer queriendo” sostiene *Negro Ready* y su nombre no tiene ninguna explicación precisa, solo lo eligieron porque les gustó.

El espacio de su habitación era reducido para la cantidad de personas que había adentro, motivo por lo cual se decidió hacer la entrevista en un sector del patio aprovechando que todavía la luz y el clima lo permitían. Al principio no entendían de que se trataba el trabajo, se mostraban nerviosos por las preguntas que se les iban a realizar y asombrados por el equipo que se había llevado, el cual lejos se encuentra de ser profesional.

Apenas se ingresó al cuarto uno de ellos empezó a transmitir en vivo por Instagram agregando “esto de a poco empieza a crecer” haciendo referencia al proyecto y a la presencia que su *crew* iba a tener en el mismo. Luego de que todos se presentaran *Negro Ready* salió a comprar dos Coca Colas para acompañar el fernet que tenían, el cual a medida que se hacia la entrevista iba rotando de mano en mano.

Entre ellos se hacían chistes, esas bromas típicas que suelen generarse entre amigos que se conocen desde hace mucho tiempo. Dentro de la casa se manejaban con total naturalidad, ya que es rutina reunirse en ese lugar, principalmente porque ahí está el estudio para grabar.

Sabían que adentro de la habitación no se podía fumar, por lo cual salían al patio para prenderse un cigarrillo y luego, por la ventana, volvían a entrar. Cuando llegara el papá de *Negro Ready*, “la ley” como él le dice frente a sus amigos, se tenían que ir.

Ante las cámaras en un principio se los notaba nerviosos y preocupados, principalmente por quedar mal. Uno de ellos confesaba que siempre le costó rapear frente a estas y si bien tienen algunos videos subidos a YouTube, comentaban que no tienen tantos como quisieran

Cuando empezaron a improvisar, si uno se trababa sobre la base otro automáticamente se incorporaba para que no se haga un silencio incómodo. Esta idea de incorporarse a la instrumental cuando el amigo “se queda en blanco” funciona como una suerte de compañerismo, para “hacerse el aguante”. Cuando uno queda en silencio se incorpora el otro y así sucesivamente, una especie de salvataje. *Negro Ready* frente a todos sus compañeros es el que más se destaca, tiende a ser el que da las indicaciones adoptando un rol de líder que indirectamente se ganó o sus amigos le concedieron.

Los “pibes de la *Maldita Clicka*” están acostumbrados a entrar y salir por la ventana del cuarto, principalmente porque siempre tienden a andar en grupo y resulta más cómodo usar esa parte de la habitación como vía de circulación. Al llegar a su casa como éramos “invitados” ajenos a su grupo de amigos nos hizo entrar por la puerta principal, nos ofreció agua, y nos guió hacia su pieza. Al final del día, se salió por la ventana.

Guacho Inflamable

“Yo quería que eso esté ahí y está ahí”

Emanuel tiene 23 años y sus pintadas que van de *tags* a grandes piezas los firma bajo el seudónimo de *Head*. En junio de 2018 cumplió 10 años de estar presente en la cultura Hip-Hop, la cual conoció en la calle viendo diversos grafitis realizados en la ciudad. “De chico siempre me gustaba dibujar, una vez que empecé a ver grafitis empecé a probar con lo que me salía, con lo que podía llegar a tener al alcance”

Por medio de *jotelog* y *MSN* empezó a tener contacto con otros grafiteros, los cuales en ese momento tenían más conocimiento que él. Más adelante lo invitaron a formar parte de una *crew* y comenzó a pintar junto a ellos. Así por medio de gente involucrada en la cultura empezó acercarse a los eventos de Hip-Hop, a contar con información y a escuchar rap desconocido para él.

Él sabía que los grafitis también podían realizarse con aerosol, pero cuando inició solo utilizaba pintura en lata porque los que se conseguían en la ciudad no eran de su agrado. Con el pasar del tiempo comenta que se empezaron a conseguir aerosoles de mayor calidad. Actualmente él es uno de los pocos que vende en Comodoro elementos destinados al arte del grafiti, los cuales van desde válvulas hasta aerosoles, guantes y barbijos. Para él “se puede pintar con pintura de rodillo, pincel, aerosol, lo que hay a mano” principalmente porque realizar una pieza solamente a base de aerosol es sumamente costosa.

En sus comienzos *Head* y sus amigos solían pedir permiso antes de realizar un grafiti, pero con el pasar del tiempo lo dejaron de hacer, principalmente porque considera que la mayoría de la gente ya lo relaciona “para el lado bueno” y no lo ve de forma tan negativa como antes. A pesar de esto “siempre está el policía que molesta” confiesa

Si bien ha dado talleres años anteriores actualmente está abocado a realizar grandes piezas en la calle y a viajar por La Patagonia a eventos de Hip-Hop cuando lo invitan. “Siempre estoy activo”.

“Hay eventos en donde vos tenés que inscribirte mandando una foto de lo que haces y después seleccionan a los mejores o por ahí hay gente que ya la conoces y te invita. Está bueno porque estableces lazos con otra gente que hace lo mismo que vos, compartís experiencia, es un encuentro”

En sus piezas busca progresar constantemente y ese es uno de los motivos por el cual decide mantenerse activo en el arte del grafiti, más allá del disfrute que le genera pintar y compartir tiempo con sus amigos. “Más allá de la pintura después se pueden compartir amistades”

Con respecto a la situación actual del grafiti *Head* sostiene “Lo veo con bastante nivel, ha avanzado bastante durante el tiempo, lo que si cada vez somos menos (...) Pero más allá de eso siempre los que quedan están activos, siempre están pintando asique el nivel se mantiene”

La entrevista se realizó en una de las salas del centro cultural Collage luego de pedirle permiso al encargado del lugar Nicolás Matano. No tuvo problema en ceder el espacio unas horas antes de que el lugar sea ocupado para brindar un taller.

Por último vale agregar que la página que utiliza *Head* para vender los elementos destinados al grafiti se llama “Grafiti Inflamable”. Motivo por el cual *Boes* al referirse a él lo hace bajo el apodo de “guacho inflamable”

Circo y Hip-Hop

“El Hip-Hop es ese pañuelo que le seca las lágrimas a las personas que lloran (...) y te dice “dale, vos podés hacer algo por tu barrio, podés hacer algo por vos””

José Eduardo Martínez (28) lleva “incursionando” en el movimiento desde el año 2003 pero es en el 2004 cuando decidió ponerse “*Axioma*”, seudónimo que él mismo escogió porque el que le habían puesto sus amigos no le gustaba.

“Había visto la palabra, pero no sabía que significaba, vi las siglas escritas y me gustó mucho como se escribía, porque axioma va con x. Indagando (...) me di cuenta de que axioma era una verdad irrefutable, algo que es una verdad absoluta. Me quedó”

Su primer acercamiento a la cultura fue cuando iba a una escuela nocturna del barrio centro. Él cuenta que en la secundaria lo dejaban salir a comprar al Kiosco Isidorito y fue en una de esas salidas que vio a un grupo de personas haciendo *freestyle* y bailando. “Flasheé con eso” dice. Desde ese día y gracias a un amigo que los conocía comenzó a juntarse con estos artistas. Con el pasar del tiempo las salidas de la escuela se hicieron rutina, pero ya no iba al kiosco, sino que se quedaba en la plaza con los *bboys* y raperos.

Al principio solo se dedicó a ver como lo hacían sus amigos, pero en la intimidad de su casa intentaba rapear frente al espejo. También trató de incursionar en el *break*, pero luego de un truco fallido en el que se le dislocó el hombro dejó de hacerlo, “fue frustrado lo mío en el baile”

Comenzó con la improvisación y luego continuó animando eventos cuando tuvo la oportunidad de hacerlo. Si bien ha escrito temas y rapeado en vivo, aquello que ha grabado es muy poco en comparación con otros artistas. “De todos los raperos de acá de la Patagonia o de Comodoro soy el que menos grabó, pero también soy uno de los que más tiempo tiene”

Los talleres de Hip-Hop le han demostrado que la cantidad no tiene nada que ver con la calidad ya que ha visto chicos que en muy poco tiempo lograron adquirir un gran talento. “Yo tengo más de 13 años rapeando y viene un pibe que en dos meses le enseñamos o aprende y nos pasa el trapo”.

Considera que la lectura es una herramienta de gran valor y la cual juega un papel importante al momento de escribir letras musicales o rapear, pero más allá de eso también sirve para la vida en general. “Lo haces por vos, para darle una pincelada más a tu rap, para hablar con un pibe de barrio, para hablar con el presidente de cultura para pedirle sonido”

Para él esta cultura tiene fuerza y funciona como un canalizador que ayuda a descargarse. “El que aprende a grafitear saca toda su bronca pintando, el que aprende a bailar se saca la mugre bailando y el que rapea y hace música igual”

Axioma es el animador designado para los eventos de Hip-Hop que se llevan adelante en Collage, tarea para la cual tiene un gran talento ya que detrás del micrófono logra hacer que el público siga sus indicaciones o avivarlo cuando está decaído. También suele estar en los semáforos de la calle San Martín haciendo malabares (comúnmente frente a la plaza Kompuchewe), disciplina que aprendió a los 17 años por medió de unos malabaristas.

Bboy Gordo

“Había algo mucho más grande detrás de lo que yo estaba haciendo y yo no estaba enterado”

Leandro Fabián Torres (29) comenzó a bailar *break dance* a los doce años, pero sostiene que hace Hip-Hop desde los catorce ya que fue a esa edad cuando *Juari* le enseñó de que se trataba la cultura.

Cuando empezó a bailar, recuerda que el *break dance* era un estilo que estaba de moda debido a un grupo llamado “Bajo Palabra¹⁰”, pero a medida que pasaba el tiempo y la mayoría dejaba de hacerlo él le seguía practicando cada vez más.

Comenta que los inicios de la cultura en Comodoro fueron duros debido a que el Hip-Hop era el receptor de muchos prejuicios. “Nosotros tuvimos muchas contras cuando empezamos porque era una cultura nueva y estaba muy mal vista a partir de los medios de comunicación”

Una de las cosas más importantes que encontró en el Hip-Hop fue la “aceptación”, lo cual siendo adolescente no veía en sus compañeros de colegio ya que le hacían *bullying* debido al aspecto físico. Este fue el motivo por el que decidió ponerse de seudónimo

¹⁰ Banda de Capital Federal que combinaba dos géneros musicales: rap y cumbia villera, sumándole también *bboys* a sus espectáculos

“*Bboy Gordo*”, el cual cambiaría años más tarde por *Notor*, debido a que sus amigos insistían en el parecido que tenía con el rapero Notorious B.I.G.

El primer contacto cara a cara con *Notor* se tuvo en la unión vecinal del barrio Saavedra, lugar donde estaba llevando adelante un taller de *break*. Ese día lo acompañaban *Soldier*, *Oz* y *Boes* pero *Notor* estaba concentrado en las dos nenas que se habían acercado para aprender. Entre una serie de mates que preparó *Soldier* se le contó la idea del documental, a lo cual mostró total aceptación acordando un nuevo encuentro.

Luego de varios intentos fallidos la entrevista se realizó semanas después en el departamento donde vive junto a un grupo de amigos. En el lugar estaban *Soldier* y *Oz* jugando un videojuego sobre tanques de guerra (uno con el teléfono celular y otro con la Tablet) y el rapero *Siow* sentado en una esquina.

En una de las paredes del comedor tenía un cuadro realizado por “*Tata*”. Contaba *Notor* que años atrás este artista lo había querido vender y como nadie se lo compraba él se ofreció hacerlo, pero finalmente terminó regalándoselo.

Al momento de la entrevista sus amigos decidieron correrse de lugar colocándose detrás de las cámaras. Cuando comenzó la serie de preguntas optaron por bajar la voz, aunque se les dijo que no molestaba si hablaban. De fondo la música rap ambientaba la situación.

A.K.A¹¹

El hecho de crearse un seudónimo y sentirse identificado con este es una práctica propia del Hip-Hop, por ende a lo largo de este escrito se hará referencia a los entrevistados y sus dichos, utilizando su A.K.A si es que poseen uno. De no tenerlo se los citará utilizando su nombre propio.

NOMBRE	A.K.A	ELEMENTO	GRUPO
Emanuel Cabrera	CALAVERA	RAP	LA MADLITA CLICKA ¹²
Franco Almonacid	NEGRO READY	RAP	LA MALDITA CLICKA
Cristian Viveros	Jauriman	RAP	ESC ¹³
Javier Ortega	ASTERISCO	RAP	ESC
Claudio Díaz	PITI D	RAP	ESC
Bruno Nicolás	JOTAENECE	DJ	ESC
Gerardo González	TOTY TABLON	RAP	-
Aylén	LILLO	RAP	-
Sebastián Cardozo	BOES	GRAFITI	BSR ¹⁴
Matías Guzmán	SOLDIER	BREAK DANCE	DEMENTIAL SKILLZ
Lucas Muñoz	LUCKA 14/7	RAP	LA UNO CUATRO
Mauro Colina	LOCO SIOW	RAP	LA UNO CUATRO
Nicolás Rodríguez	DOSEY	RAP	-
Nehuén Sire	SYRE	DJ	-
Emanuel	HEAD	GRAFITI	TCR ¹⁵
José Eduardo Martínez	AXIOMA	RAP	ESC
Leandro Fabián Torres	NOTOR	BREAK DANCE	DEMENTIAL SKILLZ
Damián Alejandro	-	RAP	LA MALDITA CLICKA
Gabriel Garrido	-	RAP	LA MALDITA CLICKA
Ariel Buongiorno	-	RAP	LA MALDITA CLICKA
Marcelo Alvarado	-	RAP	LA MALDITA CLICKA
Kevin Fuentes	-	RAP	LA MALDITA CLICKA

¹¹ A.K.A es la abreviación para la expresión *Also Know As* cuya traducción significa “también conocido como”

¹² Término para referirse a miembros de un mismo grupo

¹³ Expresión Sur Central

¹⁴ Borrachos Sin Resaca

¹⁵ Todos los Colores Rebeldes

IDENTIDAD, CULTURA Y TERRITORIO

La construcción de una identidad colectiva está mediada e influenciada por un contexto social determinado. En la década de los ochenta la música rap y principalmente el “*gangsta rap*” reivindicaba “la autenticidad callejera, la rebelión adolescente, la exageración de los estereotipos urbanos y el individualismo cínico” (Chang, 2015: 408) debido a que se centraba en la desigualdad social existente en los barrios pobres de Estados Unidos.

De esta forma la construcción identitaria local de los jóvenes miembros del Hip Hop va a estar mediada por el entorno actual y sus elementos culturales. Para estos artistas el hecho de vivir en Comodoro Rivadavia no es menor ya que la ciudad influye totalmente en sus producciones, ya sea música, pintura o baile. Más allá de la fuerte presencia que tiene el barrio y el clima en sus letras, la utilización del espacio público cobra un gran sentido cuando ellos mediante la utilización de los cuatro elementos lo transforman en materia prima para la construcción de mensajes y miradas sobre la sociedad en la cual están insertos.

Lo cierto es que todos los entrevistados son seres muy activos cuando se trata de Hip-Hop. Los grafiteros constantemente están realizando grandes piezas o *tags* a lo largo de la ciudad. Vale destacar que la práctica del “*tagueo*” no solo abarca a los grafiteros sino que es una actividad empleada en casi todo el movimiento. Según *Siow* es como dejar la marca por donde pasaste, para *Lucka14/7* “Está bueno dejar la huella, vos vas a un lado que capaz no vas nunca, pasaste por ahí, tirás tu *tag*. Vos estuviste ahí. A todos les gusta, hasta a los *bboys*”

“Yo miro un edificio, miró una pared piola lisa y digo: eso pide un grafo” es lo que decía *Boes*, artista cuya actividad principal es el grafiti. “Hay lugares que están re grises, vas y te tiras tremendo *tag* o una bomba y le das color. Le das vida a eso” según *Lucka 14/7*

Soldier cuyo grupo de baile se llama *Demential Skillz*, lo que en español sería “Habilidad Demencial”, cuenta que junto a su grupo siempre están practicando en la calle, salvo cuando el clima se lo impide completamente. Sin embargo destaca que el *bboy* siempre busca la manera de practicar. Ellos comúnmente lo hacen frente al Museo Ferroportuario, lo que ha llevado justamente a que dentro de la cultura esa plaza se asocie directamente con estos *bboys*. “Ustedes tienen que poner un *Demential Skillz*, si siempre están practicando acá” le decía *Boes* a *Soldier* en medio de la entrevista, haciendo referencia a que tenían que hacer un grafiti o *tag* que marque el territorio que constantemente utilizan.

A través de la función de territorialidad la subcultura se enraíza en la realidad colectiva de los muchachos, que de esta manera se convierten ya no en apoyos pasivos, sino en agentes activos. La territorialidad es simplemente el proceso a través del cual las fronteras ambientales son usadas para significar fronteras de grupo y pasan a ser investidas por un valor subcultural (...). La territorialidad, por tanto, no es sólo una manera mediante la cual los muchachos viven la subcultura como un comportamiento colectivo, sino la manera en que la subcultura se enraíza en la situación de la comunidad (Feixa, 1999: 95).

El Hip-Hop constantemente “activa” en los espacios públicos de la ciudad, lo cual hace que lugares que carecen de actividades artísticas las encuentren en esta cultura. Plazas que carecen de movimiento como es el caso de la Plaza Wolf son apropiadas por estos artistas para llevar a cabo sus eventos y reuniones. Uniones vecinales ubicadas a lo largo y ancho de la ciudad son el lugar predilecto para algunos telleristas que eligen brindar sus conocimientos en estos espacios barriales. Centros culturales, como ser La Parra Comunitaria (un espacio en el barrio Petriobelli que surgió hace poco y está siendo reparado) encuentra en el Hip-Hop una actividad más para que el espacio gane visibilidad y movimiento. Por último, en los videos clip que estos artistas realizan, sus barrios, plazas, esquinas y pasillos ganan protagonismo frente a otras partes de la ciudad que no los representan.

“La acción de los jóvenes sirve para redescubrir territorios urbanos olvidados o marginales, para dotar de nuevos significados a determinadas zonas de la ciudad para humanizar plazas y calles (quizá con usos no previstos). A través de la fiesta, de las rutas de ocio, pero también de grafiti y la manifestación, diversas generaciones de jóvenes han recuperado espacios públicos que se habían convertido en invisibles” (Feixa, 1999: 96)

Femenías sostiene que “los sujetos son sus identidades, y no las asumen pasivamente. A las identidades que (culturalmente) se les proponen, las modifican, rearticulan y refuncionalizan, en un movimiento permanente de construcción subjetiva y, al mismo tiempo, colectiva” (Femenías, 2007: 80).

Para *Asterisco* “El Hip-Hop es como el agua, se adapta a los lugares donde se reside (...) cumple las características netamente del lugar donde se radica”. De esta manera la versatilidad que presenta el Hip-Hop es una característica que convierte al movimiento de Comodoro Rivadavia en único con respecto al de otros sitios.

El Hip-Hop es un movimiento sumamente versátil, logra adaptarse a las características de cada ciudad y a las necesidades de cada individuo. Los elementos del Hip-Hop son tomados por el ciudadano de Comodoro Rivadavia y cargados de estilos, pensamientos e identidades particulares de la zona, así el Hip Hop de la ciudad se vuelve único en su esencia ya que si bien las ramas artísticas siguen siendo las mimas a nivel mundial, los

condicionantes son propios del lugar. “El Hip-Hop toma la identidad desde donde se hace (...) yo soy patagónico, rapeo, grafiteo, bailo y escracho las cosas que pasan en la Patagonia”. *Piti*

Barrio

Si bien en una primera instancia puede considerarse al barrio como “un espacio físico ocupado por individuos, que habitan y mantienen relaciones interpersonales en áreas urbanas” (Parra, 2017:14) vale tener en cuenta que los vínculos que presentan los entrevistados con sus respectivos barrios van más allá de los límites físicos. Los mismos no solo presentan vínculos afectivos hacia estos, sino que consideran que son aquellas situaciones particulares que suceden adentro lo que los caracterizan. Es decir que para ellos no es justamente el límite espacial lo que define al barrio sino las situaciones que pasan dentro de este. A su vez el sentido de pertenencia que poseen hacia los mismos es evidente.

Los jóvenes de la “Maldita Clicka” consideran que su música principalmente va para el barrio debido a que el detonante para empezar hacer rap fueron justamente las situaciones que sucedían ahí, en el Barrio Jorge Newbery. Kevin sostenía “la realidad se ve distinta según donde estés, cada barrio es como una casa, es diferente, no todos los barrios son iguales”.

Es observable el apego que presentan hacia el espacio estos jóvenes ya que *Negro Ready* tiene una bandera del Club Jorge Newbery en la pared de su habitación y las iniciales del club tatuadas en uno de sus brazos (C. A. J. N.). Este es mencionado reiteradas veces en sus canciones y parte de lo que narran es sobre lo que “sucede en el barrio”. Según *Negro Ready* “hay unión, delincuencia, hay robo, hay gente buena, podés ver muchas cosas”. A su vez sostiene que cada persona “ve la calle diferente” según su situación y experiencias de vida.

En las canciones y entrevistas puede observarse que los protagonistas hablan sobre el barrio desde las experiencias, situaciones, de las relaciones que alberga el territorio y del lugar que ocupa para ellos íntimamente. Las composiciones musicales de los entrevistados al estar basadas en sus experiencias, las cuales surgen de la cotidianeidad de sus días según ellos, suponen al igual que el barrio, “una ventana privilegiada para observar parte de lo que transcurre en la vida cotidiana.” (Torres, 2014: 307)

Dos fragmentos de canciones compuestas por La Maldita Clicka extraídas de su canal de YouTube “Ilegales Producciones”. Las mismas fueron Publicadas el 27 abril del 2018 bajo el título “NEGRO READY (2016 -2017)”:

Bien Cayetano

Así estamos piolas, tranqui en
la trescientas

Mucho vino tinto y las viejas
que chusmean

Las putas qué molestan y a eso
ni cabida

Tranquilo 120 disfrutando la
vida

Resaka

Cuando cae la noche ya se
activa la María

No te importa nada te matas
con porquerías

Ranchamos en la esquina, la
vecina que critica

Y en cinco minutos ya calló la
policía

Con respecto a las canciones mencionadas cuando dicen “las putas” se refieren a la policía, la frase “tranquilo 120” tiene su origen en una campaña de “Luchemos por la Vida” emitida durante la década del 90 cuyo objetivo era la concientización sobre el exceso de velocidad al conducir y la frase “tranqui 120” se tornó popular. “Se activa la María” se refiere a empezar a fumar marihuana debido a que María es uno de los tantos apodos que tienen para decirle. Finalmente “ranchamos en la esquina” va ligado a lo que Fernanda Torres describe como acciones propias de “pibes de barrio”. “Jóvenes generalmente varones que en los barrios populares se juntan en la calle o en alguna esquina para conversar, tomar alcohol, pasar el rato, “haciendo esquina””. (Torres, 2014: 316). Es decir que las estrofas citadas describen parte de lo que suelen hacer cuando se reúnen.

“No todas las calles de un barrio cumplen la misma función ni son usadas de la misma manera (...). La calle a veces es un espacio "público", al cual tienen acceso todos los vecinos y otras veces es un espacio devenido en privado, bajo el dominio de un grupo”. (Torres, 2014: 316). Teniendo esto en cuenta puede decirse que el espacio, o mejor dicho “la esquina” del barrio Jorge Newvery que utilizan los miembros de “La Maldita Clicka” para “ranchar” pudo haberse devenido en un espacio privado socialmente estigmatizado o restringido debido a su “apropiación excluyente”. Lo cual, según la canción mencionada anteriormente, deriva en las críticas de una vecina y en la presencia policial inmediata.

Esta “apropiación excluyente” o “privatización” en relación al uso constante de un grupo sobre ciertos espacios públicos desaparece cuando se trata de centros culturales o plazas ubicadas en la zona céntrica de la ciudad ya que en ambos sectores se observa diversidad de grupos y actividades. Por otro lado, la estigmatización no desaparece en las plazas del centro ya que en varias ocasiones la policía se ha presentado cuando se realizaba alguna actividad en relación al Hip-Hop. Finalmente, esta si lo hace cuando se realizan eventos o talleres en el centro cultural Collage.

Un hecho político- De lo particular a lo general

Esta producción no solo refleja el sentido de pertenencia que tienen los jóvenes hacia el espacio que habitan sino también hacía los lugares en los que dejan su marca. El artista cuando ataca un paredón y despliega una gran obra, lo siente como propio y merecedor de defensa si es que intentan arrebatarlo. “Si me lo tapan va haber un homicidio”, expresaba Boes en medio de su entrevista con respecto a un grafiti realizado en el evento “La plaza: Battles de Brakin”, durante septiembre del 2017.

Lo cierto es que años más tarde ese grafiti fue tapado en un acto político por miembros de las CTA, pero duró menos de 24 horas, ya que al enterarse de esto, el artista fue al día siguiente a “recuperar” lo que le había sido arrebatado.

“Hoy me encontré con esta noticia de mierda, gente del culo, que no respeta el laburo ajeno. Pintamos con un compa(Sonic) en el evento de la plaza que junto a los bboys, y nosotros hicimos nuestro aporte con este graffiti, para que vengan estos salames con pintura cedida del municipio y nos tapen sin siquiera preguntarnos. Hoy mastico bronca, mucha bronca pero mañana estaré ahí recuperando nuestro espacio desde siempre, así que a los que se quieran sumar ahí nos vemos mañana después de las 3 para hacer murales posta y no la copia barata de Lockett¹⁶”, fue lo expresado por Boes frente a lo ocurrido.

En este caso, recurriendo a la elipsis pudo construirse en varios segundos un episodio que sucedió durante gran cantidad de horas y con más de un año de diferencia. Si bien no se modificó el tiempo interno de los planos, por medio la yuxtaposición de las escenas se logró la creación de un hecho que tuvo gran repercusión en la cultura del Hip-Hop comodoreense.

Por medio del montaje se lograron plasmar los intereses de un artista urbano que constantemente lucha por mantener sus grafitis al descubierto. Esta parte del documental, si bien es un hecho aislado y solo afectó de manera directa a una sola persona, lo cierto es que refleja la constante disputa de los artistas callejeros con las propagandas políticas inmersas en la vía pública.

¹⁶ Milo Lockett es un artista plástico argentino contemporáneo, nacido en Resistencia, Chaco en 1967.

“La ubicación lo es todo; el contexto y el contenido son, a fin de cuentas, la diferencia más palpable entre las pintadas en la puerta de un lavabo y una bravuconada mayúscula” (McCormick, 2010: 51).

23 de Septiembre, 2017

26 de Marzo, 2019

19 de Abril, 2019

RESPALDADAS POR LA NECESIDAD DE SER REAL

“Todo lo que en nuestra sociedad circula a título de música -“mala”, “buena”, under, de elite, erudita, popular, comercial, artística-es, por un lado, un producto social y, por otro, “produce” efectos sociales” (Vila, Semán, 2010:9). Teniendo esto en cuenta resulta acertado mencionar que los compositores locales hacen de sus letras musicales un medio para dar a conocer sus experiencias personales y los objetivos que persiguen.

El hecho de ser consecuente entre lo que se escribe y las experiencias vividas fue destacado varias veces, ya sea entre los raperos más grandes o los más jóvenes. Esta relación, no solo permite considerar las canciones de cada artista como historias de vida, sino que se volvió un gran recurso para construir mediante el montaje la manera en que estos personajes “ven al mundo, como han sobrevivido, y como es la zona, y como es su cultura” (Falcone, 2007: 98), aspectos en los que se centra el cine etno-biográfico.

Ser sincero al momento de componer un tema es una cuestión en la que se hizo gran hincapié ya que “cae mal” mostrarse como alguien que no sos, el hecho de ser “hipócrita” según *Negro Ready*, de no ser “real”. Gabriel decía “no está bueno que no pases ninguna y cantes como que las pasaste todas”, dejando en evidencia que otorgarse experiencias no vividas genera rechazo en la cultura porque se está faltando a la verdad.

Para *Asterisco* “hay algo” que los raperos siempre tienen que tener en cuenta, ya sean “pobres de barrio” (grupo en el que se incluye él) o no, y es cantar lo que se vive “Hay raperos pobres que quieren ser ricos entonces reflejan en sus videos una vida como si ellos fueran ricos. Y después los raperos del otro lado, más clase media, flashean con que son narcos, gánster, te hablan de tiros, té hablan de que son re de barrio y no viven nada de eso (...).Si vos en tus letras decís que sos malandra, y bueno en la calle tenés que ser malandra”.

En palabras de *Soldier* ser un rapero real consta de “contar lo que vivís y lo que sentís, hablar de lo que sos, de tu entorno día a día”. Por otra parte *Dosey* sostiene que se estaría dejando de ser real si se cuentan experiencias que no se vivieron o se habla de poseer bienes materiales que no se tienen.

Para *Toty Tablón* “no hay que perder la identidad” al momento de hacer Hip-Hop ni dejarse llevar por los estereotipos ya que según él “todos somos seres individuales” y por ende tenemos nuestro propio pensamiento. “Serle leal a la cultura es serle leal a uno mismo”

El hecho de mantener la identidad al momento de rapear es una cuestión sumamente importante que destacar porque si este contenido carece de honestidad podría volverse una falta de respeto hacia aquellos que cuentan sus vivencias. La persona que es deshonesto no está comprendiendo de qué se trata la cultura y sin embargo está utilizando uno de sus elementos.

Ellos dicen que sus canciones tratan de experiencias personales principalmente, por eso mismo no se respeta a aquellos que mienten. “Por ahí no sabes lo que es sufrir, pasar frío, que te falte un plato de comida, por ahí no lo saben y ellos lo cantan como que lo re pasaron” Gabriel.

“La música de alguna manera trasmite lo que está pasando en la calle, no tan solo lo que está afuera sino también lo que te pasa a vos como individuo” *Jauriman*. De esta manera las letras de los raperos se vuelven sumamente valiosas para entender la importancia que tiene el espacio público en la cultura Hip-Hop de Comodoro Rivadavia, así como también el lugar que ocupan ciertos espacios en sus vidas personales. Según *Jauriman*, “El rap es un género y una herramienta muy amplia, te da mucho espacio para desarrollar ideas”.

Es válido considerar que las letras de los raperos ejercen declaraciones políticas, ya sea explícita o implícitamente y estas vías artísticas, tanto en forma como en producción proveen “un lugar desde el cual podemos observar y experimentar aspectos de la vida política a los que no podemos acceder de otro modo” (Bugnone, 2014: 3). Esto se debe a que el arte tiene una “función cognitiva” en lo que respecta a la realidad socio-política, por lo cual se convierte en “un canal o medio particular de conocer la realidad”. (Di Filippo: 278).

ASALTO HIP-HOP, ha logrado reconstruir parte de las letras de estos artistas a través de sus propias acciones, las cuales en primera instancia fueron sumamente observadas, considerando que “el verdadero documentalista observa primero atentamente el terreno en el que habrá de moverse, sacrificando la tentación siempre presente de inmortalizar lo que acontece, en función de interpretar y respetar las reglas específicas de sociabilidad”. (Falcone, 2008: 139). Luego de superar esta etapa, le siguió el registro y finalmente la intervención artística de las tomas seleccionados.

Vale destacar que, el gran tiempo de investigación, ya sea escuchando sus canciones, asistiendo a los eventos o entablando conversaciones, resultaron sumamente necesarias para “ir descubriendo las formas de intervención más originales para expresar una idea”. (Falcone, 2008: 35)

Si bien para lograr materializar el valor de ser “real” es necesario apelar a la *continuidad temática* de los planos para materializar cierta concordancia entre lo que se dice y lo que se ve. Lo cierto es que en estos casos, donde las canciones cobran protagonismo, las imágenes se vieron subordinadas al sonido y sus letras.

Cuando se utilizó el tema “En movimiento” de Poesía Urbana, se decidió conservar el movimiento interno de la cámara para unir la canción en vivo con el video clip oficial. A su vez, se recurrió a la *continuidad real*, con el objetivo de mantener completo parte del recorrido y desplazamiento de los raperos, los cuales finalmente se montaron de manera sincronizada en la parte del video clip seleccionada.

De esta manera, la cámara y el registro sonoro resultaron adecuados para presentar “las cosas como las perciben el ojo y el oído en la vida cotidiana” (Nichols, 1999:218), y hacer del montaje no solo una “transición entre dos planos” (Thompson, 2001:42), sino comunicar una idea mediante “la colisión de dos de ellos” (Grossi, 2002:66).

Poesía Urbana, transición de planos. Del RapFem al video clip “En movimiento”.

“Un aspecto fundamental de la tarea de un montajista es el de saber mirar. No basta con ver bien. Esta sutil diferencia es la que va, seguramente, a distinguir a un montajista de otro..., aquí también hay que escuchar con precisión más que oír” (Grossi, 2002: 66).

En este tipo de construcciones, donde la imagen se ve subordinada al sonido para darle un lugar protagónico a las canciones, se aplicaron al montaje dos tipos de música: *Real* e *Integrada*.

En cuanto a la *Real*, entendida como “la música que los personajes son capaces de escuchar” (Grossi, 2002: 85), predomina en el momento que los artistas están rapeando en vivo y tanto ellos como el público presente son capaces de oírla. Este tipo de música no solo permite vincular al artista con su propia obra en el campo de investigación, sino también brinda la posibilidad de recuperar de manera audiovisual las expresiones del público al ser receptores de esta.

Poesía Urbana en Honolulu Bar con público presente.

La música *Integrada*, definida como aquella que “predomina por sobre las imágenes haciendo que éstas se ‘acomoden’ a las necesidades musicales” (Grossi, 2002: 87), predomina desde el momento que se decidió otorgarle protagonismo al rap y para lograrlo resultó necesario que la música sea el punto de partida, es decir, la base donde las imágenes se fueron montando y acomodando al tiempo sonoro.

Sobre esta misma línea, la música integrada también se encuentra presente en los videos clips utilizados, ya que es justamente en este tipo de producciones donde este recurso resulta más evidente

Medios de comunicación

Para ellos aquello que se aprende en la calle es sumamente valioso porque no hay intermediarios, nadie te cuenta lo que sucede en tu barrio o en tu ciudad, sino que lo ves por tu cuenta. En base a esto crece el valor de “tener calle” y disminuye el aprecio hacia los medios de comunicación.

“Vos querés saber lo que está pasando en tu país, o en donde sea, tenés que salir a la calle y mirar a tu vecino (...). No mires la tele mirá a tu vecino, porque esa es la realidad más cruda que la tele no te va a contar”. *Boes*

Dos fragmentos de canciones compuestas por *Asterisco* extraídas del canal de YouTube “Urbanse”. La canción fue publicada el 8 de noviembre del 2011 bajo el título “Asterisco - Ningún Pibe Nace para Chorro (Adelanto Promocional de "Quelbulgarria"):

Ningún pibe nace para chorro

Sal afuera, están llorando los
pájaros, le robaron el cielo y el
plumaje está muy caro

El joven presenta corte al
joven, corte no es porque lo
odie quiere lo que tiene en sus
pies

Ningún pibe nace para chorro

No es muy complicado lo que
yo te quiero explicar, es que los
medios empujan a que el joven
quiera robar

Ambos fragmentos de la canción hacen alusión a la desigualdad económica que puede verse “afuera” entre los jóvenes, donde uno le roba al otro, en este caso las zapatillas. Para *Asterisco* la acción de robarle al otro está impulsada por los medios de comunicación debido a que muestran bienes materiales que los jóvenes quieren, pero no pueden tener.

“Ningún pibe nace para chorro” manifiesta que hay un cúmulo de situaciones que llevan a las personas, en este caso a los jóvenes, a delinquir y uno de esos motivos es la publicidad de los medios que junto a la desigualdad existente los empuja a hacerlo. Pero los delincuentes no lo hacen por odio al otro, sino que simplemente quieren lo “que tiene en sus pies”

Por otro lado, *Jauriman* canta “ayer me levanté decidiendo por mí mismo” resaltando la importancia del pensamiento propio y no de aquel impuesto por otros, como ser el de los medios de comunicación que según *Dosey* mienten en “tamaño XL”.

“El rap es como las noticias que no tiene el pobre pero que tiene el burgués con los medios. Un pobre posta te va a rapear de que cagan a palos a los pibes en el barrio, de que estas en una esquina y te cae la yuta y te cagan a palos, ahí está, con la clase baja. El Hip-Hop jamás va a ser de ricos” *Boes*.

De esta forma los miembros de la cultura convierten sus letras de rap en un medio para comunicar aquello que les sucede siendo y sintiéndose parte de determinada clase social. Ellos se ven reflejados en las producciones porque están cargados de experiencias reales y ese es el motivo de porque el hecho de ser consecuente se convierte en un valor fundamental para la cultura. Su arte no es solamente música y pintura, sino que son expresiones nacidas de experiencias que solo viven aquellos que forman parte de cierta clase social

“El Hip-Hop tiene un contenido bastante popular porque la clase media baja siempre va a existir y (...) va a querer expresarse de alguna forma. Algunos harán cumbia, otros harán rap” sostiene *Toty Tablón*, lo cual va de la mano con lo que menciona *Boes* diciendo que “mientras exista la pobreza, va a existir el hip hop”. “Representa a los barrios bajos que no salen en la tele” *Soldier*.

RITMO Y COLOR EN LA CIUDAD

La numerosa presencia de planos generales, remite a la importancia que se le da en el documental a las diversas locaciones que fueron transitadas a lo largo de la investigación. Estas no solo hablan de la cultura en general sino también de los protagonistas que transitan sobre ellas y la utilizan como inspiración en sus canciones.

Comodoro Rivadavia “no es simplemente un escenario, es una atmósfera material y social que entra en diálogo con el protagonista” (Filipelli, 2008: 33) por lo cual, se vuelve imposible pensar a los miembros de esta cultura no interactuando con el espacio ya que es justamente en esa relación donde cobra sentido el relato.

ASALTO HIP-HOP enfatiza la presencia de la ciudad porque es justamente su punto de partida, es la que alberga los grafitis que pinta Boes y Head, la que cobija los movimientos de Soldier y Notor, y la que se encuentra en todas las letras de los raperos locales. Las paredes y edificios se convierten en verdaderos protagonistas porque son una parte fundamental de esta cultura, y como tales no pueden omitirse. “La ciudad toma cualidades de los sujetos, es mucho más que un fondo, deviene, activa”. (Filipelli, 2008: 26).

En ASALTO HIP-HOP, se construye a la ciudad como “un escenario que modifica a los sujetos” (Filipelli, 2008: 28), ya que resulta de suma importancia materializar de manera fílmica declaraciones como las de Boes, “yo veo una pared lisa y digo: eso pide un graffo”, o las de Head, “yo quería que eso este y ahí y está ahí”. Para los artistas del graffiti, son los espacios los que invitan a rayar y los que alimentan sus ansias de salir a las calles en busca de un nuevo lienzo o una nueva víctima, porque según estos “nadie te va a aplaudir por hacer un graffo”.

El foco puesto en la tranquilidad con la que estos personajes se mueven sobre el espacio público, y se detienen a realizar su arte, los convierte en protagonistas frente al pasar apresurado de los transeúntes que ni siquiera se detienen a mirarlos. De esta manera, el documental muestra a unos pocos individuos con mucho para decir frente a una gran multitud que se vuelve parte del paisaje.

Partiendo de la premisa de que “la finalidad del documental es representar la vida bajo la forma en que se vive”(Flaherty, 1987: 31) ASALTO HIP-HOP construye una ciudad sumergida en esta cultura callejera, una ciudad donde los personajes que la habitan constantemente están aportando música y color a sus espacios y donde el silencio y las “hojas en blanco” no son aceptadas. Este documental se apropia de los cuatro elementos del Hip-Hop y los utiliza para narrar una historia donde solo tienen protagonismo unos pocos.

Vale destacar que, fueron justamente las paredes de la ciudad las que incentivaron a estos graffiteros a meterse en la cultura del Hip-Hop, ya que conocieron el arte del grafiti mirando las obras que otros artistas habían dejado plasmadas. “Yo arranqué mirándolo desde afuera, yo lo vi en la calle y me re cabió. Miraba y decía: estaría re bueno ponerte a pintar tu nombre en la calle. Pasa el bondi, pasa bocha de gente y está tu nombre ahí, de una”, Boes.

Adentro y afuera

Muchos de los entrevistados sostienen que los valores que inculca el Hip-Hop son aquellos que suelen enseñarse en el hogar por parte de los familiares y lo que hace la cultura es potenciarlos, o como dice Syre “te muestran que están ahí”. En palabras de Lucka 14/7 esos valores inculcados en la casa se pulen más en el Hip-Hop “porque vos estas compartiendo algo que es tuyo” considerando que él es rapero y las letras que escribe están basadas en experiencias personales.

Para Dosey y Syre este movimiento “va a perdurar por siempre” debido a que aquel que pertenece a la cultura tiende a transmitir sus conocimientos y de esta manera el Hip-Hop se mantiene vigente. Opinión que igual comparte Siow y Lucka 14/7 al hacer mención sobre la cantidad de música rap (de los años 90) que tiene guardada en su computadora y que en un futuro se la va a transmitir a su hijo.

Ellos hablan de sus casas y de sus familias de una forma sumamente positiva frente a las cuales tienen un gran afecto “somos de una época capaz que nos criamos con la mesa llena de tíos, con todos viste” dice Lucka 14/7 y Dosey en su tema *Lisen Ap* destaca “el amor de mi madre y hermana son mi alivio”, pero al referirse al barrio, tienden a relacionarlo a la violencia, al ocio con amigos y como un lugar de aprendizaje donde hay que saber “moverse”.

“La casa de las personas puede ser entendida como el lugar privado por excelencia. También suele ser asociada al lugar de recogimiento, de descanso (Torres, 2014: 313). Para Bachelard “La vida empieza bien, empieza encerrada, protegida, toda tibia en el regazo de una casa.” De esta forma se podría realizar una distinción entre el “adentro” en relación con sus respectivas casas y el “afuera” en relación con el barrio y la calle, donde sus casas son presentadas como un lugar seguro y el afuera como todo lo contrario donde según Siow “está áspero” o donde te podés encontrar las armas, las drogas y la muerte según *Toty Tablon*.

Lo cierto es que estos artistas también ven a la policía como un problema que se pueden encontrar fuera de sus casas debido a que ellos se consideran parte de un sector al que policía no tiende a proteger, sino todo lo contrario. Al ser “gente humilde” manifiestan que tienden a ser los receptores de prejuicios y abusos de autoridad.

Cuando se le preguntó a los miembros de “La Maldita Clicka” si sufrieron prejuicios por parte de la policía al unísono todos asintieron. “Eso pasa siempre” dijo Ariel, *Calavera* agregó “todos los días, es como rutina eso para ellos” y Gabriel comentó que la policía sirve para la protección de los adinerados principalmente

Asterisco, uno de los raperos más grandes de la ciudad, se declara como “anti yuta” y sostiene que el problema es con la institución policiaca ya que la misma “es netamente el brazo armado del poder político de turno” y va a responder a los intereses de este. Para él hoy en día “existe un modelo de policía que está ideologizado bajo la doctrina burguesa” y ese es el motivo por el cual la mayoría de los gatillos fáciles son pobres e hijos de trabajadores.

En base a esto la cita “*Fuck the pólice*” cuya traducción al español sería “que se joda la policía” o “a la mierda la policía” suele escucharse recurrentemente en los eventos cuando el rapero toma el micrófono. “*Fuck the pólice*” es una frase sumamente presente en la cultura Hip-Hop ya que la misma fue impuesta por la banda N.W.A al tener una canción titulada de esta manera.

Dos fragmentos de canciones compuestas por *Asterisco* extraídas del canal de YouTube “Interferencia Producciones”. Las canciones fueron publicadas el 12 de septiembre del 2018 bajo el título “INDIO JAVIER ORTEGA | SESSION | Interferencia Prod 11”:

Ningún pibe nace para chorro

El niño va sobre aquella
avenida

Tomado de la mano de su
mamá y su vecina

Por otra parte, otro niño está
siendo tomado del brazo

Brutalmente por dos policías

El manual del pequeño detenido

Lo más importante es caminar
con tu jauría

Haciéndose el aguante cuando
los paran las arpías

Que es la mayor inseguridad en
Argentina

Le dicen rati, prefectura y
gendarmería

La cita de “ningún pibe nace para chorro” pone en foco la desigualdad que puede observarse entre las personas, en este caso niños. Mientras uno se encuentra acompañado de la madre otro se encuentra siendo víctima del abuso policial en las calles.

Por otra parte “el manual del pequeño detenido” menciona la idea de hacerse “el aguante” entre amigos, una idea que tiende a destacarse mucho en el ambiente del Hip-Hop donde los amigos tienden a cobrar mucha importancia hasta el punto en que llegan a considerarse como “una gran familia”. Esta idea también suele presentarse en

los eventos, donde se le pide al público quedarse hasta el final para “hacerle el aguante” a todos los artistas.

En ambos casos se presenta a la policía de forma negativa, se la trata de violenta o se le otorgan sinónimos como “arpía”. Estas letras destacan lo que se mencionó anteriormente, el hecho de que ellos no se consideran parte de la población que la policía tiende a proteger y por ende los “rati, prefectura y gendarmería” son “la mayor inseguridad en Argentina”

Lucka 14/7 en su canción “Cuadernos y Cuadras” canta “*fuck the police*, digo y lo vivo por eso es que lo escribo” haciendo referencia a situaciones vividas que han involucrado a la policía y como las mismas se han tornado canciones. Sin embargo, en otra parte de esta agrega “Me comprendes Méndes acá la tarea se pone difícil si afuera nada aprendes”.

Vale explicar que la frase “me comprende Mendes” proviene de una canción perteneciente al trio México “Control Machete”, grupo de rap que en 1997 sacó justamente una canción titulada “¿Comprendes Mendes?”. Su productor Toy Selectah destacaba con respecto a este tema: “Somos mexicanos, hemos vivido bajo el yugo de los abusos sociales, definitivamente sí era y sigue siendo una respuesta fuerte hacia el opresor, el cercano, el del barrio, el de la escuela. Un espejo claro de lo que vivíamos como simples participantes de una sociedad urbana”

En segundo lugar, la cita “la tarea se pone difícil si afuera nada aprendes” viene en relación al contenido que el artista vuelca en sus letras ya que, si afuera no aprendés nada o no conoces lo que sucede, escribir buenas letras de rap se vuelve una tarea complicada. De esta manera el hecho de ser un pibe de barrio o de clase humilde vuelve a cobrar importancia ya que según *Síow* “alguien re careta” va a escribir letras “re vacías que no dicen una mierda”

Los raperos entrevistados consideran que cualquier persona puede rapear sin importar su clase social pero que el contenido de las letras va a variar en demasía en tanto el raperero de clase alta sea honesto en sus composiciones. ¿Qué es lo que tienen para decir? Es lo primero que se preguntan sobre qué diría alguien de clase adinerada en un rap, relacionándolo automáticamente con temáticas banales y superficiales como ser dinero, sexo y autos caros, lo cual observan en los videos actuales y les genera rechazo.

“Los mejores futbolistas salen de los potreros y esa comparación cabe con el Hip-Hop también” sostiene *Asterisco* haciendo referencia a que los mejores raperos van a salir de los “barrios pobres” porque tienen experiencias de vida mucho más interesantes que comunicar. Según él, en un barrio se puede ver el narcotráfico, el proxenetismo, escuchar tiros y presenciar diversas cuestiones sociales que se mantienen alejadas de la vida del rico. Para él la “gente de barrio”, relacionada con la clase baja, tiene para

aportar más en sus letras que alguien adinerado. Destaca a su vez que hay muy buenos poetas de clase media “y eso es innegable”

El personaje como enlace

Los lugares donde los jóvenes del Hip-Hop realizan sus acciones no son tomados como un mero espacio funcional para sus actividades, sino que el espacio público adquiere connotaciones afectivas, comunicativas, comunitarias y simbólicas. Situación que puede observarse en las producciones locales y por ende retratada en el documental.

Para estos artistas el Hip-Hop es una “cultura barrial” y por ende es de suma importancia llevarla hacia sus orígenes. Debido a esto en ASALTO HIP-HOP los personajes se convierten en el nexo del centro y la periferia, construyen un relato entre espacios urbanos y clases sociales donde esta cultura se mueve constantemente.

Los personajes que se desenvuelven artísticamente en el centro lo hacen desde una postura política y sienten el espacio como propio luego que dejan su marca, ya que si no fuera por su accionar no sentirían apego hacia ese territorio que lejos está de representarlos.

Asalto HIP-HOP hace del testimonio de sus personajes relatos políticos, y esos relatos son los que luego acompañan el espacio captado y las particularidades que los diferencian. Si bien la mayoría de los eventos registrados fueron en la zona céntrica, lo cierto es que todos los protagonistas son de la periferia.

Debido a la centralización que suelen cobrar los eventos de Hip-Hop por la comodidad que dicha zona les brinda tiende haber un gran esfuerzo por parte de los organizadores para llevar adelante encuentros fuera del centro de la ciudad y salir de las plazas típicas como son la plaza San Martín, Kompuchewe y la plaza del Museo Ferroportuario. Aparte del Centro Cultural Collage que es el espacio con más presencia en el movimiento.

Periferia

Los primeros talleres de Hip-Hop no se dictaron en el centro de la ciudad, sino que encontraron su lugar en barrios como el Abasolo, La Flores, San Matin, Km8 y Jorge Newbery, y para *Piti D* la idea de estos siempre fue compartir con la comunidad aquello que él descubrió junto a sus amigos (los cuatro elementos del Hip-Hop). Con el pasar del tiempo se dio cuenta que los talleres eran un espacio de inclusión donde los chicos podían invertir su tiempo en arte y cultura. De este modo el Hip-Hop se convertía en una herramienta para ayudar a otros, donde no solo se enseñaba sobre música, baile o grafiti, sino que se ponían en práctica aquellos valores que la cultura predicaba. “Uno hace talleres justamente por eso, para mostrarle las raíces al que uno le enseña” *Soldier*.

Con respecto a los valores en el Hip-Hop *Axioma* sostenía “La gente piensa que, porque vos seas de otra clase social sos más o menos, nosotros nunca le dábamos la espalda a una persona, al contrario. Nosotros adentro de un taller, de un evento, de una plaza, éramos todos iguales. Eso siempre se predicaba.”

Asterisco menciona que dentro del Hip-Hop hay mucha hermandad porque los “pibes” se ven reflejados en el movimiento y por ende “hay muchos códigos, muchos valores, respeto, humildad, la convivencia, el respetar las opiniones de otros” a su vez sostiene que los mismos son valores que se tejen en el barrio. Para *Toty Tablón* el Hip-Hop se trata de aceptar la postura del otro y apoyarlo sin importar lo que digan sus letras o lo que piense. “Algo que no es el Hip Hop es la división”. De esta manera las canciones que estos artistas componen se convierten en un medio para comunicar los valores que mantienen, los cuales a su vez tratan de compartir en los talleres y mostrar en los eventos.

Dos fragmentos de canciones compuestas por *Dosey* y *Jauriman*, ambas extraídas de YouTube. La primera se encuentra en el canal DOSÉY bajo el título “Dosey-Vida Doble Ache” publicada el 3 de mayo del 2017. Por otro lado, la segunda se encuentra en el canal Periferiapro bajo el título “Jaur Iman - El viaje video clip” publicada el 17 junio del 2010.

Vida Doble H

Quiero el puño en alto en la
calle de toda mi gente

Por este movimiento que va
a perdurar por siempre

EL VIAJE

Ayer me levanté
decidiendo por mí mismo

Y dando vueltas por la
calle me encontré con este
ritmo

Hoy pienso elevarlo y
convertirlo en ese himno

Mi toque entra en los
barrios con intención de
unirnos

El título “Vida Doble H” se debe a que el autor de la canción considera que uno es Hip-Hop todo el tiempo. “El Hip-Hop es un cambio positivo para todo en general, no es solamente subirme a un escenario y rapear, es veinticuatro siete” es decir 24 horas al día, 7 días a la semana. A su vez, su amigo *Syre* comenta “En cada momento del día vos sos activista del Hip-Hop, cuando haces una acción buena o algo por el prójimo ya estas siendo un activista”

“Quiero el puño en alto en la calle de toda mi gente” está ligada a la idea de considerar el Hip-Hop como una herramienta de lucha y para estos artistas justamente es en la calle donde se lleva a cabo parte de esa lucha. *Syre* decía “cuando la cosa no da para más la gente sale a la calle”, haciendo alusión a las manifestaciones sociales. El compositor de esta frase a su vez agregó “el Hip-Hop ayuda mucho para la pelea, para la pelea del pueblo”.

En relación a la frase “por este movimiento que va a perdurar por siempre” varios entrevistados han destacado su idea de que el Hip-Hop es una cultura que no va a desaparecer. Según *Dosey* el Hip-Hop es como “perro viejo, no se muere más” y para *Boes* mientras haya pobreza va a seguir existiendo.

“Todos dijeron que era una moda que iba a desaparecer en un par de años, y mirá, cumpliendo como treinta y dos años, ya es un nene grande el Hip-Hop. Ya es un nene grande y no se va a ir así nomás, no se va a ir así nomás. Ni a palos”. *Boes*

El título “El Viaje” por otro parte hace referencia a que la cultura Hip-Hop “es un viaje de ida” o como dice *Axioma* “Si vos entraste, entraste. Si saliste es porque nunca entraste”. Este artista sostiene que la calle es un lugar de encuentro y donde entre todas las cosas que se puede ver el Hip-Hop es una de ellas, similar a lo que *Jauriman* sostiene en esta canción, donde expresa “dando vueltas por la calle me encontré con

este ritmo” ya que para él, el Hip- Hop es un movimiento que viene de la calle, es una cultura que se aprende en la calle y que él junto a sus amigos lo aprendió en la calle.

“Hoy pienso elevarlo y convertirlo en ese himno. Mi toque entra en los barrios con intención de unirnos”. Estas dos últimas frases están netamente ligadas a lo que se mencionó anteriormente, al objetivo que se tiene cuando se dictan los talleres, el hecho de compartir con otras personas usando como medio el Hip-Hop sumado a la intención de inculcar y poner en juego sus valores.

Taller de grafiti en Collage dictado por Jotaenece y Jauriman. Fotografía capturada el 4 de abril del 2017

Pasado y Presente

ASALTO HIP-HOP como todo documental, es un “tratamiento creativo de la realidad” (Falcone, 2008: 59) y gran parte de su edición ha surgido de la observación de películas y de diversos videoclips centrados en esta cultura callejera. La utilización de archivos audiovisuales se ha vuelto fundamental y al ser una cultura autogestionada abunda la cantidad de material fílmico.

Se considera que el pasado, es sumamente importante para entender el presente y que “no existe documento que no pueda ser provechosamente sometido a la crítica histórica” (Falcone, 2008: 62) por ende, resulta indispensable incluir los primeros videos de Poesía Urbana. “No es algo que vos te puedas sacar, es una mochila que vos

mismo llevas puesta todos los días”, mencionaba Jauriman sobre las primeras letras que compuso y las cuales confesaba le dan risa actualmente.

Por medio del montaje, se realizó una transición de planos entre los primeros videos de Poesía Urbana y lo últimos, bajo la idea de que dicha alternancia refleje el paso del tiempo del Hip-Hop en la ciudad.

Esta decisión no solo demuestra la permanencia de dichos artistas en la cultura sino también el cambio que han sufrido algunas locaciones de la ciudad y el progreso tecnológico en las herramientas fílmicas. La utilización de instrumentos como drone, gimbal y gopro pueden observarse en su último videoclip titulado “Acá no es Brisa”, el cual fue subido a YouTube el 16 de abril de 2019 y es un ejemplo de dicho progreso.

Poesía Urbana, “Bas crew & poesia urbana parte 1”, Noviembre 2008

Poesía Urbana, “Acá no es Brisa”, Abril 2019

CONCLUSIÓN

El proceso documental, el cual constó de un tiempo prolongado inmerso en el campo de investigación, permitió construir un relato detallado de los procesos sociales que surgen a partir de la realización de los cuatro elementos del Hip-Hop. Esta permanencia en la cultura no solo derivó en gran cantidad de material fílmico sino también en la posibilidad de construir a los personajes desde un lugar íntimo.

ASALTO HIP-HOP reúne testimonios de varias generaciones de artistas Hip-Hop, recorre desde Cristian Viveros de 31 años hasta Damián Alejandro de 19. Abarca desde los responsables de traer la cultura a la ciudad y difundirla, hasta aquellos que la conocieron años más tarde.

Debido a la capacidad que tiene el Hip-Hop para adaptarse al lugar donde reside y a la importancia de ser real al momento de escribir letras de rap (ser sincero en los relatos que se construyen) las canciones que estos artistas han compuesto desde el 2003 en adelante no solo son un medio para acercarse a su intimidad y a sus experiencias personales. También se transforman en un canal para conocer aquello que le sucedía a un sector de la población comodorense en determinada época y contexto sociopolítico, en este caso un sector que se autodefine como “humilde” o “pibes de barrio”.

Los *hip hoppers* encuentran en la calle no solo las experiencias que luego convierten en testimonios sobre una base musical, sino que también encuentran en esta un lugar donde socializar y volcar aquello que hacen. Es por este motivo que dicha cultura se expone ante las diversas miradas de la gente, lo cual genera muchas posturas frente a las manifestaciones que estos artistas desarrollan. Para *Boes* los jóvenes y nenes son los que más se interesan en cuanto al grafiti, en cambio cuando se trata de un público adulto él menciona: “tenés el viejo que te dice “hijo de puta anda a laburar”, el viejo que te dice “está bueno lo que hacen” y aquel que le chupa un huevo la calle y te dice “¿porque no lo pintás de gris o lo pintás de blanco?, tenés de todo”.

Los entrevistados consideran al Hip-Hop de Comodoro Rivadavia una cultura de barrio, y como la misma encontró sus orígenes en la periferia de la ciudad resulta de suma importancia para ellos llevarla más allá de la zona céntrica. Jorge Newbery es el barrio que acunó esta cultura y aunque parte de sus pioneros ya no viven ahí lo siguen teniendo presente en sus canciones o en el nombre de sus estudios musicales “Periferia Records” y “Periferia Junior”. Un dato a destacar es que la *crew* más antigua “Expresión Sur Central” y la más joven “La Maldita Clicka” son salidas del mismo barrio “lobero”, es decir el barrio Jorge Newbery.

Los miembros de esta cultura consideran los talleres y eventos el medio por excelencia para dar a conocer los cuatro elementos y los valores que los acompañan, o como muchos de ellos dicen “regar la planta”. Para *Boes* el Hip-Hop crece con talleres y no

con eventos privados, es por este motivo que en Comodoro Rivadavia la autogestión juvenil en torno al Hip-Hop es muy importante, ya que sin ella los eventos no se llevarían a cabo y no se dictarían talleres. De esta manera los talleres son dados por los mismos artistas que grafitean paredones, bailan en las plazas o rapean en la calle y el escenario. En esta práctica no hay intermediarios ajenos a la cultura, sino que justamente son los *hip hoppers* los que adquieren un rol docente frente a los interesados

Hay talleres que son dictados por una sola persona, sin embargo, otros hacen difusión vía redes sociales, diseñan el *flyer* promocionando el taller o simplemente hacen “el aguante” asistiendo al mismo. Para llevar a cabo grandes eventos se necesitan artistas de los cuatro elementos (raperos, grafiteros, djs y bboys) como también gente que sepa de sonido e iluminación para conectar los diversos equipos, si la situación lo requiere.

Hay raperos que no hacen sus propias bases musicales por eso recurren a un dj para que les regale algún *beat* y así poder componer sobre este. Si algún grupo de rap pretende hacer un videoclip solicita la ayuda de un *filmmaker* (realizador de videos) para que los ayude a llevar a cabo el proyecto. El que no tiene su propio estudio de grabación cuenta con el apoyo de otro rapero que le presta los equipos y las instalaciones.

Una simple canción de rap puede tener varias colaboraciones y haber pasado por una gran cantidad de manos para concluir en el trabajo final. Desde el creador de la letra, el compositor del *beat*, el que puso el estudio de grabación, hasta el que filmó el video.

Finalmente puede decirse que la persistencia del Hip-Hop en la ciudad no sería posible sin la afinidad y la unión entre aquellos que se sienten parte de la cultura. Debido a que se vuelve necesaria la colaboración de otros para llevar a cabo cualquier actividad relacionada al movimiento.

ANEXO

Clima y distribución geográfica

Comodoro Rivadavia es una ciudad donde “durante muchos meses al año se sufren muy bajas temperaturas y el viento acompaña en ocasiones con intensidades de más de 100 km. por hora.” (Torres, 2014: 318). Debido a estas características puede mencionarse que la mayoría de los encuentros de Hip-Hop al aire libre fueron realizados en temporadas de primavera o verano.

EVENTO	TEMPORADA
Batalla de <i>Freestyle</i>	Invierno
Encuentro Hip-Hop	Primavera
Batalla de <i>Freestyle</i>	Invierno
Encuentro Hip-Hop	Verano
Batalla de <i>Freestyle</i>	Primavera
La plaza: <i>Battles de Brakin</i>	Primavera

De los 12 eventos presenciados, la mitad fue al aire libre y solo dos de ellos se realizaron en épocas invernales. No es un dato menor que aquellos que se realizaron en invierno hayan sido batallas de *freestyle* ya que en comparación con los otros elementos de la cultura, el rap improvisado es el que menos impedimentos tiene cuando se trata de un mal clima debido a que no requieren de grandes comodidades para llevar a cabo la tarea.

Completamente distinto es en el caso de los grafiteros ya que para realizar una pieza se necesita de un clima calmo debido a que estos usan diversas herramientas para pintar. La lluvia genera que se corra la pintura de las paredes y los fuertes vientos suelen causar que se vuelen las latas de aerosol o de pintura como así también los pinceles.

Para Fernanda Torres “la utilización de la calle para la realización de actividades o simplemente para la circulación de información es, bajo dichas condiciones, poco seductora” (Torres, 2014: 318). Esto resulta pertinente cuando se trata de eventos y talleres Hip-Hop ya que debido al clima, en su mayoría predominan aquellos en lugares cerrados

EVENTOS Y TALLERES	AMBIENTE
Cultura en movimiento	Cerrado
La plaza: <i>Battles de Brakin</i>	Abierto
Elemental	Cerrado
Voces despiertas	Cerrado
Batalla de <i>Freestyle</i>	Abierto
Batalla de <i>Freestyle</i>	Abierto
Representa a tu Barrio	Cerrado
Encuentro Hip-Hop	Abierto
Rap en vivo	Cerrado
Batalla de <i>Freestyle</i>	Abierto
Rap en vivo	Cerrado
Encuentro Hip-Hop	Abierto
Ladrado Hip-Hop	Cerrado
Taller de grafiti	Cerrado
Taller de <i>break dance</i>	Cerrado

En referencia a este dato *Asterisco* sostiene que los raperos y raperas de Comodoro están totalmente alejados de ser “romanticones” “y esto se debe en gran parte a las características propias de la ciudad “nuestro clima, el frio, el viento, nos hace ser personas más reservadas, más para adentro y cuando escupimos el micrófono salen cosas realmente crudas”. Para este raperero esa característica no es solamente propia de Comodoro, sino que la encuentra “de Santa Cruz para abajo” lo cual destaca que le parece hermoso.

Los eventos realizados en espacios cerrados, principalmente en centros culturales, siempre están abiertos a todo el público, pero en general solo recurren los adeptos. Distinto sucede cuando estos se realizan en las plazas de la ciudad o en algún otro sitio al aire libre en donde resulta imposible para los transeúntes observar lo que sucede. Para algunos de los entrevistados la realización de eventos al aire libre funciona como un medio para acercarle el movimiento a aquellos que lo desconocen, en palabras de *Soldier* “para que la gente no sea tan ignorante y la conozca más, vea lo que es en verdad”.

Cuando se trata de espacios cerrados la gente que no se siente parte de la cultura no se acerca, todo lo contrario sucede cuando se llevan a cabo en las plazas. “Los nenes ven a alguien pintar y al toque se re instalan yo lo he visto en un evento muy grande que está abierto a la familia. Por ahí me doy vuelta y son como tres nenes que están sentados atrás tuyo mirando como pintas. Los nenes quedan *flasheando, flasheando, mal*”. BOES

El acceso por parte de los sectores populares residentes en los barrios periféricos al centro urbano es más habitual” (Torres, 2014, 310) debido a que la mayoría de los bienes y servicios se encuentran en el centro de la misma. Por ende no es casual que en Comodoro Rivadavia la mayor parte de los eventos presenciados hayan sido organizados en el centro de la ciudad

EVENTO	BARRIO
Cultura en movimiento	Centro
La plaza: <i>Battles de Brakin</i>	Centro
Elemental	Centro
Voces despiertas	Centro
Batalla de <i>Freestyle</i>	Centro
Batalla de <i>Freestyle</i>	Centro
Representa a tu Barrio	La Loma
Encuentro Hip-Hop	Fracción 15
Rap en vivo	Industrial
Batalla de <i>Freestyle</i>	Centro
Rap en vivo	Jorge Newvery
Encuentro Hip-Hop	13 de diciembre
Ladrado Hip-Hop	Pietrobelli

Para *Asterico* el espacio juega un rol muy importante en la creación identitaria del Hip-Hop teniendo en cuenta que para él es una “cultura del barrio” y por ende las producciones de los artistas van a estar netamente ligadas a los espacios que frecuentan y de los cuales son habitantes ya que por el hecho de serlo los afecta como ciudadanos y por ende repercute en sus obras. Él destaca que la calle siempre ha sido el espacio predilecto del Hip-Hop porque es ahí donde nace y se desarrolla, y al igual que el tango y el teatro tiene un origen netamente callejero.

Indudablemente como el espacio público es el lugar en donde los artistas se presentan a desarrollar sus actividades también es el lugar donde su público los puede ver. Por ende, este no solo sirve como escenario para los raperos, como pista para los *bboy* o como un lienzo para los grafiteros, sino que también es la conexión entre su público y el artista

Bases del grafiti

TAG

BOMBA

PIEZA

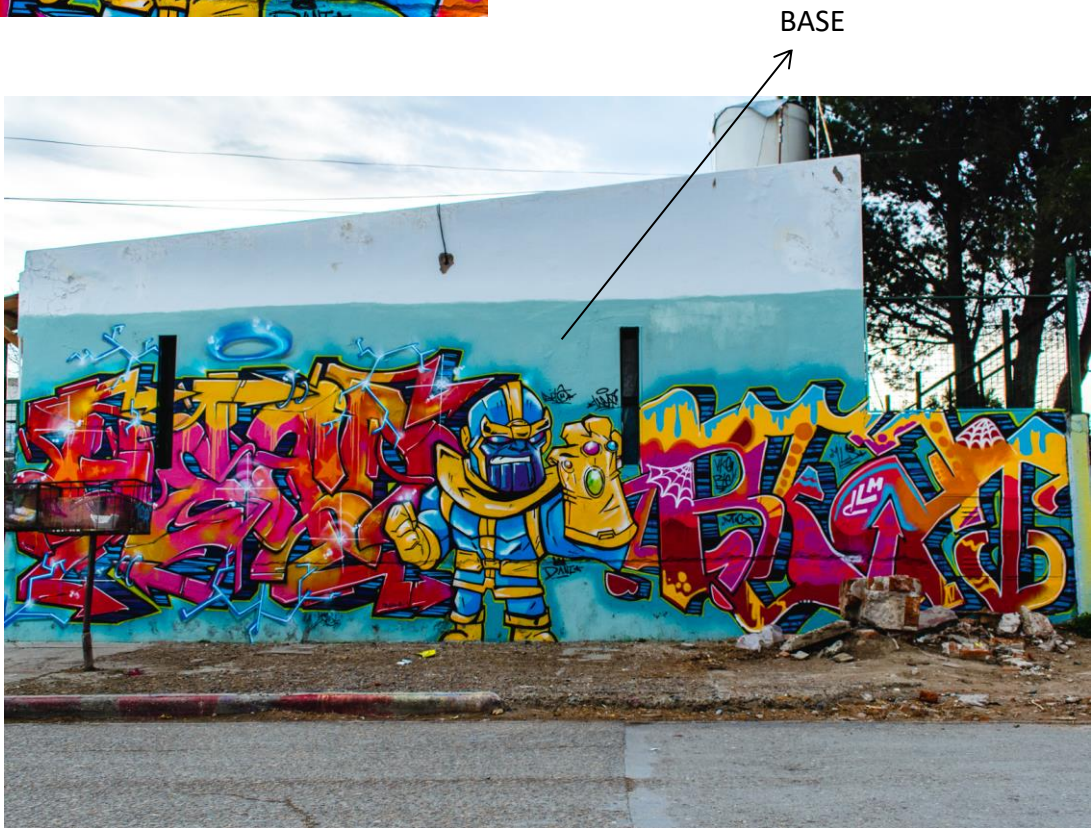
Partes del grafiti

→ POWER LINE

→ 3D

→ TRAZO

BASE

→ FIRMA (AKA)

→ RELLENO

→ ANIMACIÓN

Difusión gráfica

Flyers subidos a las redes sociales para difundir eventos.

ENCUENTRO HIP HOP
SÁBADO 12-17 HS.
Cultura e Movimiento

RAP EN VIVO
LILLO MC & DEFLOWONE
SABANDUJAS DC
DOSEY
AKILES (P.TRUNCADO)
SEN6 & SCAZ
KF & SLY
JAURIMAN
AXIOMA
TIO G
LOCO SLOW & LUCKA 147

BEATMAKING
 ■ JM SMOCK ■ SYRE
 ■ SHESTA VN ■ DOSEY
 ■ KASTOR ■ AKILES
 ■ KING FRANKY

PRESENTACION BREAKING
DEMENTIAL SKILLS

GRAFFITI EN VIVO
SEOB // SCAZ // E.S.R

ACCESO 50 \$
 FONDO APERTURA
 TALLER DE GRAFFITI
 SEPTIEMBRE

EN ESPACIO COLLAGE
 BELGRANO 1053 (CENTRO)

HH

ZONA 4 COMODORO RIVADAVIA - SARMIENTO - RIO MAYO

ELEMENTAL
Renaís

ELIMINATORIAS
 "RUMBO A LA ELEMENTAL RENAIS 2018"

4 CATEGORÍAS DE INSCRIPCIÓN
BEATMAKING - FREESTYLE
BREAKING - GRAFFITI

INSCRIPCIONES A LAS 13:00HS | SÁBADO 17 DE FEBRERO 16:00HS
 BASES EN www.elementalhiphop.com | EN COLLAGE (BELGRANO 1053-CENTRO)

graffiti
SEOB
WOLF
14
BOOZ
NAVIO

breakdance
1 VS 1
2 VS 2 (a series)
7 TO SMOKE
POOPING

freestyle
1 VS 1
7 TO SMOKE

PLAZA WOLF
Bº 13 DE DICIEMBRE
 (e/O'higgins y San Luis) a partir de 12:00 hs

sabado 9 de febrero

10/02 18hs

LADRIDAS

* Axioma - LocoSlow & Quiennmah-
 Prolamigo - Piti D & Jauriman-
 Combustion Interna crew

* JMSMK - Luigi * Graffity
 * Expo * Proyecciones

La Parra Comunitaria
 Chaco 1615

La Plaza
 BATTLES DE BREAKIN
 INSCRIPCIONES ABIERTAS

BATALLAS DE FOOTWORK
 BATALLAS DE POWERMOVES
 BATALLAS 2V2
 BATALLAS POPPING

JURADOS: GANDIA · AKILES · SOLDIER - 16HS GRATIS
 GRAFFITI EN VIVO: SEOB

SABADO 23 / AFUERA DE LA ESTAC. FERROPORTUARIA
 COMODORO RIVADAVIA 2017

TALLER DE GRAFFITI

TODOS LOS MIERCOLES A LAS 18:00hs

TALLER BÁSICO DE GRAFFITI
 TIPOGRAFÍAS - ESTILOS - DECORADOS - CARACTERES - MATERIALES

HH INSCRIPCIONES ABIERTAS MIERCOLES DE 18 A 20 HS
 En Collage espacio social y cultural. (Belgrano 1053 - centro) GRATIS

VOCES DESPIERTAS

CRAZYCHE JAURIMAN NEGRAH LIYAH JAVIER ORTEGA

SÁBADO 07 DE OCTUBRE DESDE LAS 16:00 HS EN ESPACIO COLLAGE (BELGRANO 1053 - CENTRO)

COMODORO RIVADAVIA 2017

Clasificatorias
14:30 - 15:30

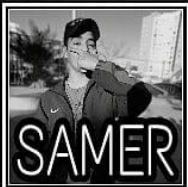
Inscripción
\$25 por equipo

PERITO FREE EDICIÓN 2vs2

Plaza San Martín

Sábado 25/08

PRECLASIFICADOS

MUJERES ALERTA ORGANIZA

RAPFEM

DOMINGO 02/JUNIO 16 A 00 HS
EN EL COMEDOR UNIVERSITARIO KM4

RAP EN VIVO LILLO MC - KARLITAHH - EL DOSEY POESIA URBANA - SIMU - AXIOMA	FERIA BUFFET
BREAKING DANNA - NOIANA	ENTRADA COLABORACION \$50
SORTEOS TATUAJE - FRANBZ.TATTOO	
SESIÓN FOTOS - CICLOTIMIA VISUAL	

viernes 30 de junio
00:00 hs

\$100
entrada anticipada

M X B

ENFERMOS

LA
HINO
GUAIRO

DEFLOW ONE QIENMAH?

LUCKA PIOLAMIGO LOCO
14/7 *BATAILLAS*
FREESTYLE
1 VS 1

Av. Gatica n° 343 B° Industrial
TRAHUIL

Fotos por evento

Cultura en movimiento

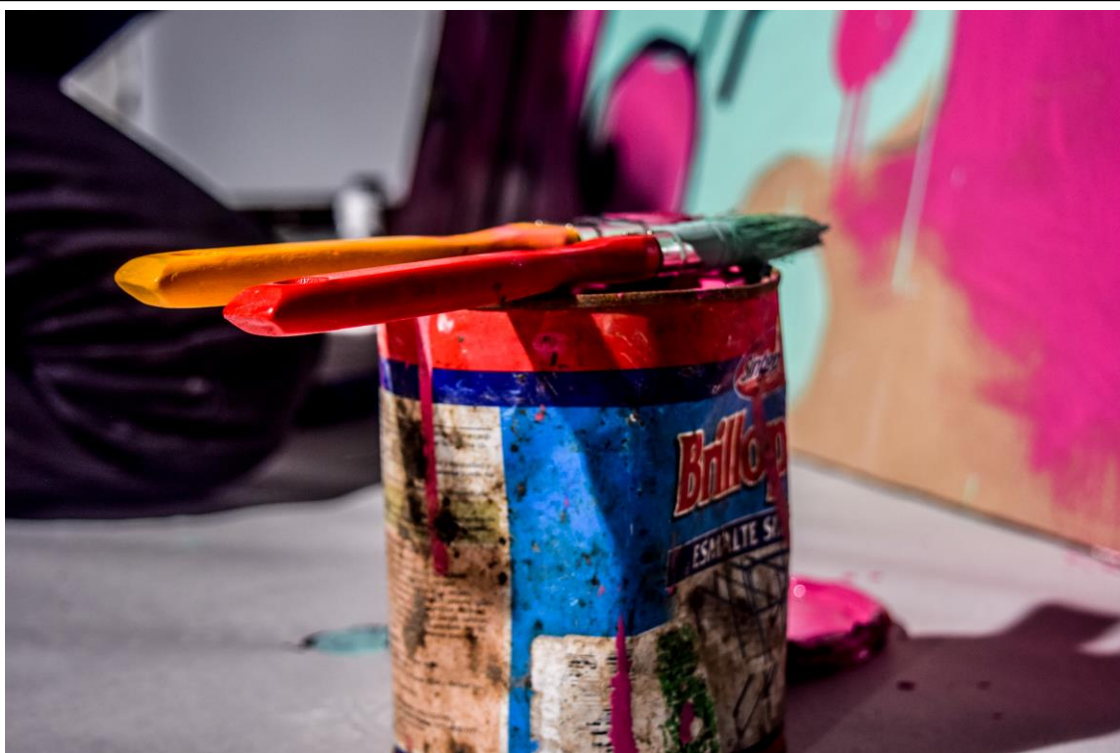
Uno de los artistas invitados haciendo grafiti en vivo

Parte de los aerosoles que se utilizaron en el evento.

Cuadro de Maxi, A.K.A ESCAZ.

Plano detalle de los pinceles de ESCAZ

Voces despiertas

***Jauriman** haciendo sus temas solistas con **Dosey** de fondo*

***Crazyche**, uno de los raperos invitados de Caleta Olivia*

Batalla de freestyle-Plaza Kompuchewe

Público presente en el evento mientras se desarrollaba una batalla.

Jóvenes posando para la foto.

Competidor en medio de una batalla.

Algunos de los competidores esperando su turno.

Elemental

“China” junto a su hijo Blas.

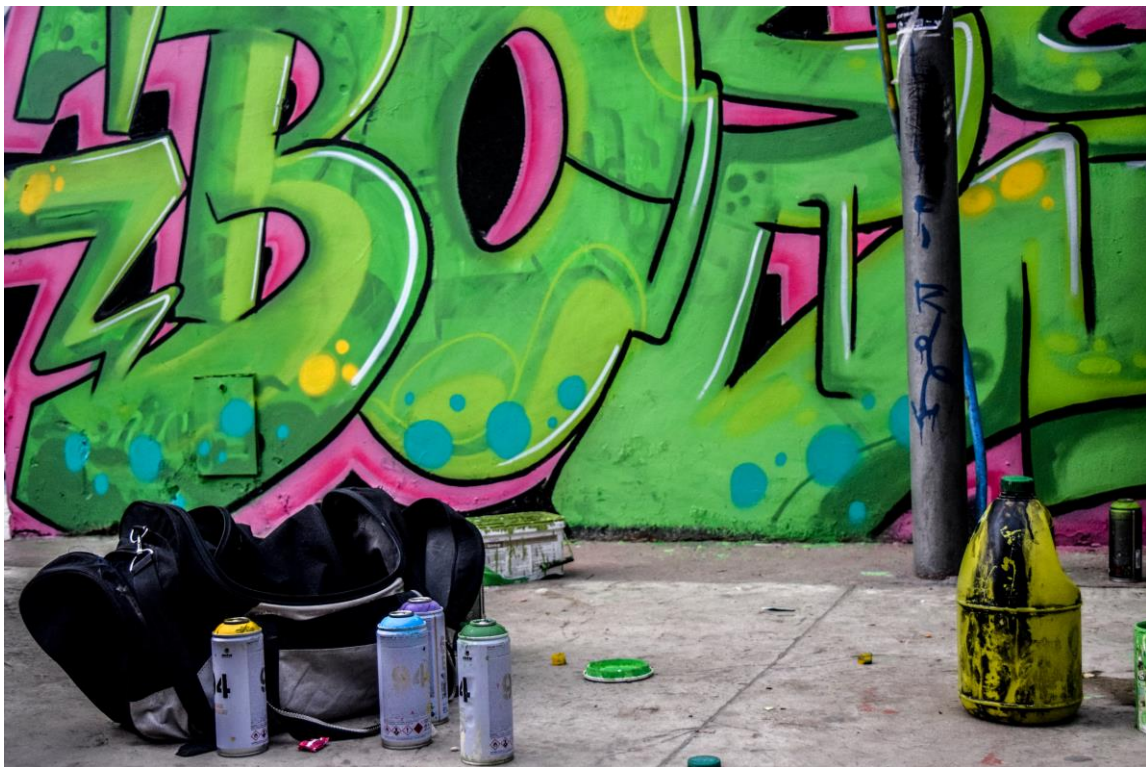

Público posando para una foto.

La plaza: Battles de Brakin

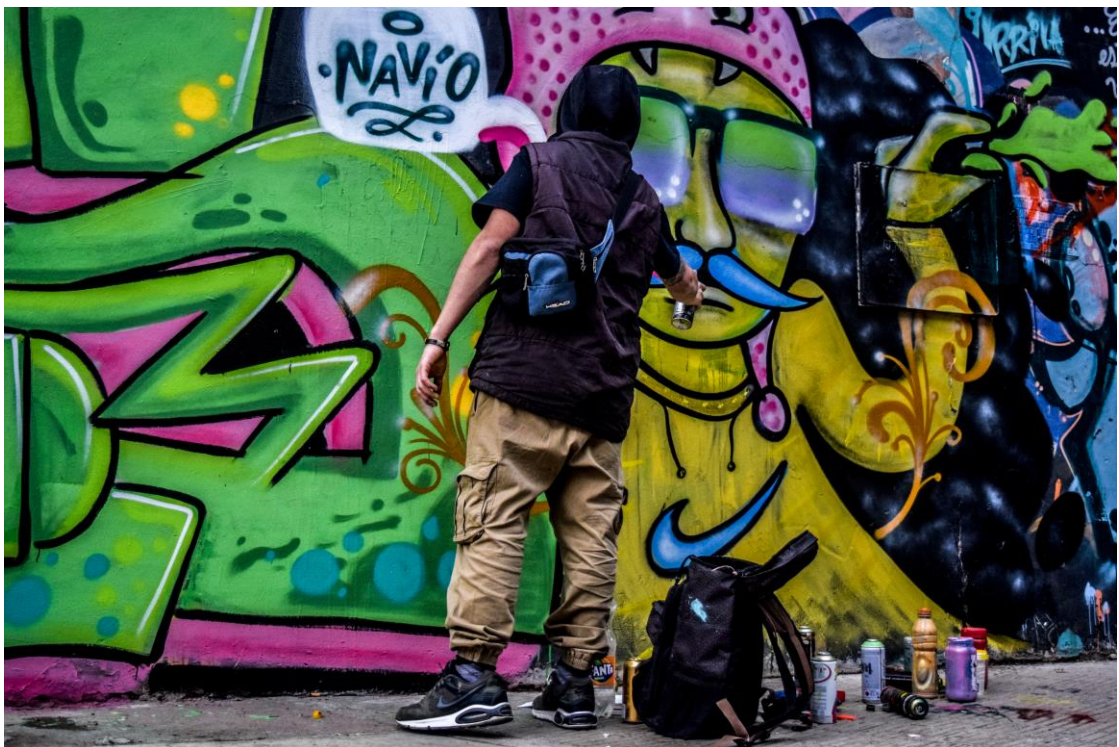
Jurado de la competencia de break dance.

Elementos de los grafiteros BOES y SONIC.

Bboy en el desarrollo de la competencia de break.

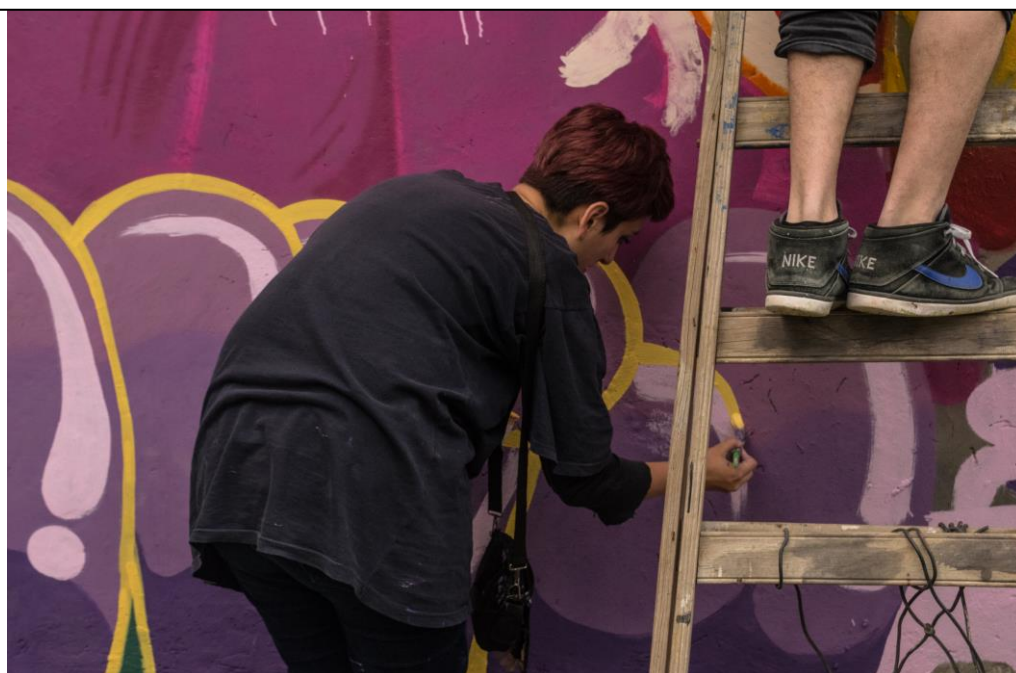

SONIC pintando una animación al lado del grafiti de BOES.

Encuentro Hop-Hop en Fracción 15

Uno de los tantos fotógrafos en el evento.

CALVA, miembro de BSR CREW, agregándole los trazos al grafiti.

Animador de la batalla de break dance.

Parte del público posando para la foto, entre ellos Lilo Mc.

Encuentro Hop-Hop (Plaza Wolf)

Miembros de la ESR CREW.

Bboy practicando.

Acosta Jonathan, A.K.A LANGOSTA, pintando un grafiti de LA UNO CUATRO CREW.

Mujer dándole agua a un perro callejero durante el evento.

Ladrillo Hip-Hop

En el pasillo de la Parra Comunitaria.

Exposición de la ESR CREW (Ebrios Sin Retorno).

RapFem

Madres con sus hijos en el comedor de la UNPSJB.

Alan Simunovic, A.K.A SIMU, rapeando en vivo.

Artista callejera invitada.

Foto final de los artistas y el público.

BIBLIOGRAFIA

Bugnone, A. (2014). Algunos conceptos para pensar la política y lo político en el arte. Primeras Jornadas de Estudios Políticos Latinoamericanos, 5 al 6 de junio de 2014, La Plata, Argentina. En Memoria Académica. Disponible en: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.3935/ev.3935.pd

Chang, J. (2015). Generación Hip-Hop. De la guerra de pandillas y el grafiti al gangsta rap. Buenos Aires: Caja Negra

Di Filippo, M (-). Walter Benjamín y Jacques Rancière: arte y política. Una lectura en clave epistemológica. Rosario: CONICET

Falcone, J. (2008). Poetizar la realidad: un camino hacia el cine documental. Neuquén: EDUCO

Feixa, C. (1999). De jóvenes, bandas y tribus: Antropología de la juventud. Barcelona: Ariel, S. A.

Femenías, M. (2007). El género del multiculturalismo. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes Editorial

Filipelli, R. (2008). El plano justo. Buenos Aires: Santiago Arcos

Grossi, M. (2002). Elementos de montaje cinematográfico. Buenos Aires: Centro de Investigación Cinematográfica

Guber, R. (2001). La etnografía, método, campo y reflexividad. Bogotá: Grupo Editorial Norma.

Parra, A. (2017). Configuración, capital social e identidad barrial como factores para la construcción del sentido de comunidad en el barrio 21 Marzo/Héroes del Morro, El Bosque, Santiago. Santiago de Chile

Prado, J. (2016). Cassette, historia de la Música Chilena - Sexto Capítulo: HIP HOP

Rodríguez, S. (2013). Superando el adultocentrismo. Santiago de Chile: UNICEF

Rossi, J. (1987). El cine documental etnobiográfico de Jorge Prelorán. Buenos Aires: Ayllu S. R. L.

Torres, F. (2014). El barrio, la comunidad, la ciudad: Identidades y Disputas en la CTD Aníbal Verón: CONICET

Segovia, O. (2007). Espacios públicos y construcción social. Santiago de Chile: Ediciones SUR

Semán, P. y Vila, P. (2010). Cumbia: Raza, Nación, Etnia y Genero en Latinoamérica.
Buenos Aires: GORLA