

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL

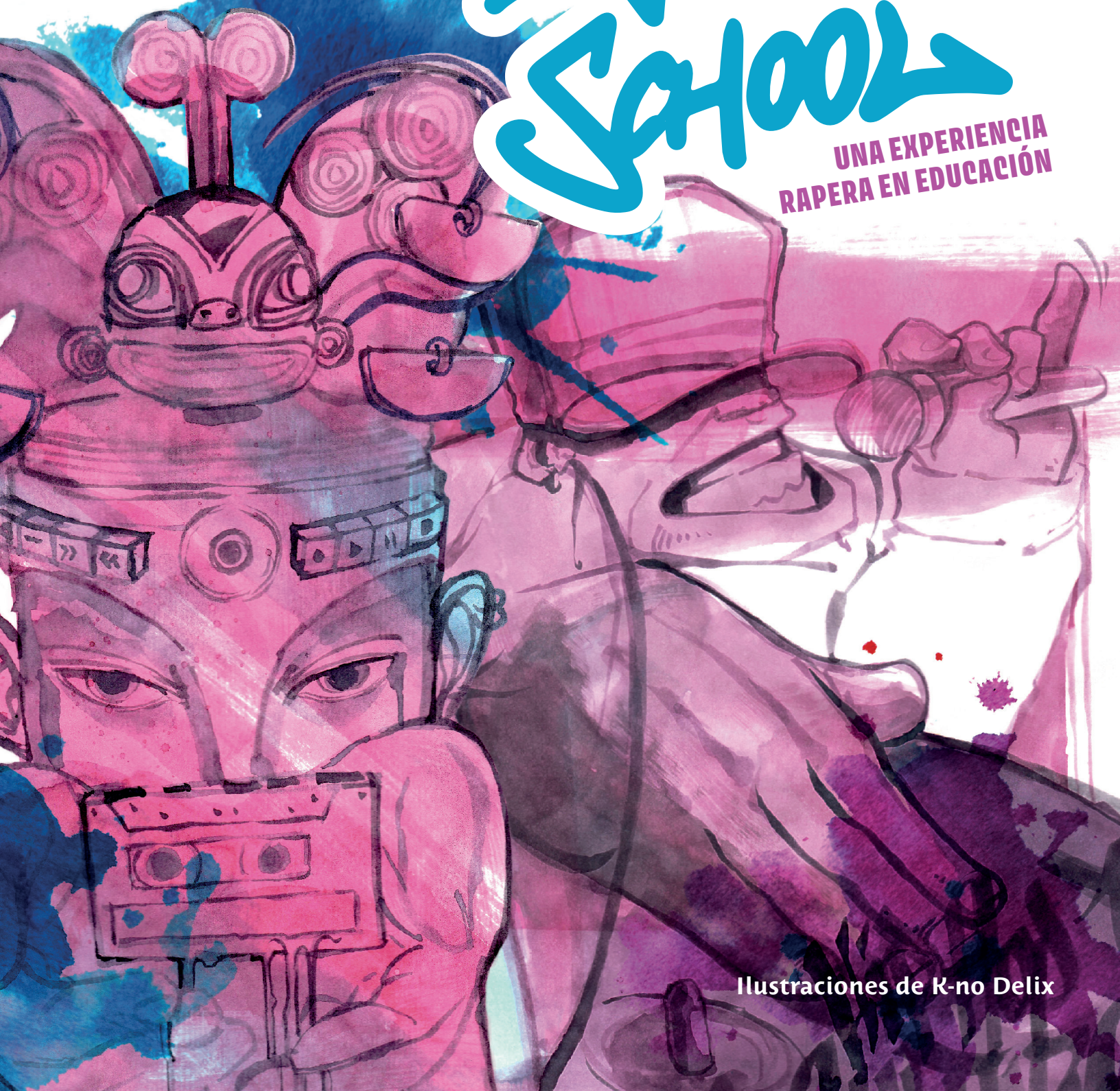
Educadora de educadores

José Alejandro Rodríguez Alarcón
(León Rodríguez)

LYRICAL SCHOOLS

UNA EXPERIENCIA
RAPERA EN EDUCACIÓN

Ilustraciones de K-no Delix

LYRICAL SCHOOL

Una experiencia rapera en educación

José Alejandro Rodríguez Alarcón
(León Rodríguez)

Ilustraciones de K-no Delix

**UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL**
Educadora de educadores

¡SOMOS AGUA
CONTRA LA ESPADA!

CONTENIDO...

Prólogo	9
Introducción	10
Parte 1. Historias personales con el rap	11
Se nos metió un ñero	13
Mi historia	14
El contexto de Usme	19
IED Los Comuneros Oswaldo Guayasamín	22
Concurso de rap “Rap-paz”	24
El proceso	26
La canción	31
Voces de los y las participantes	35
Adriana	35
Giovanni	36
Jones	37
Julito y Alexis	38
Sensey	40

Parte 2. Ideas, contextos y ejercicios para aprender rap	41
Un contexto para el hiphop	42
Características del hiphop	46
Los cuatro elementos	46
Elementos de la cultura hiphop	47
La estética hiphop	48
La apropiación del espacio	49
Crítica hiphop	50
Educación y hiphop	52
La escuela	52
¿Cuál es el papel de los maestros en la educación de mercado?	54
La voz	56
Ejercicios de rap como herramienta pedagógica	57
Ejercicio número 1. Escribir para sacar la voz	59
Ejercicio número 2. Construir un cuento colectivo	61
Ejercicio número 3. Competencia de <i>freestyle</i>	62
Ejercicio número 4. Apreciación musical	64
Ejercicio número 5. Crear el nombre	66
Ejercicio número 6. Crear la orquesta	67
Ejercicio número 7. Una canción para sacar el dolor	69
Ejercicio número 8. Caminar y desdoblarse	71
Ejercicio número 9. Bailar para sacar el espíritu	73
Ejercicio número 10. El volumen de la voz	75
Conclusiones	77
Referencias	80

PRÓLOGO

Sería interesante determinar cuántos de los miles de docentes del sector público desearon pasar sus días criando a los hijos de su pueblo, quiénes realmente sintieron el anhelo de hacer parte de ese grupo de gentes que dedica mucho más que las seis horas de clase diarias a pensar en múltiples formas de hacer bien su trabajo, a pesar de los infinitos limitantes y obstáculos que tiene la profesión docente. Resulta reconfortante saber que basta con visitar un colegio público para encontrarse con profesores (hombres y mujeres) que hacen una continua reflexión sobre su práctica pedagógica y la transforman para alcanzar aprendizajes y experiencias de vida significativas en sus alumnos.

El presente libro da a conocer una fascinante experiencia pedagógica que se inició en los años escolares de su escritor, pues resulta evidente que desde entonces refulgía en él la pasión que los bien llamados maestros requieren para ir más allá de los lineamientos y estándares de calidad de los que nos habla el sistema educativo, y, con más recurso humano que material, dedicarse a indagar, conocer, entender, comprender y ayudar a transformar la realidad de sus estudiantes.

Aquí se habla de la experiencia vivida por un grupo de jóvenes pertenecientes a la IED Los Comuneros Oswaldo Guayasamín junto a su profesor en el desarrollo del proyecto que logró reunir los gustos e intereses de ambas partes y unificarlos con el propósito de alzar la voz y transmitir un mensaje a través del rap, un género poco explorado desde lo pedagógico, que en este caso permitió confrontar y derribar la estigmatización existente en algunos docentes, grupos de estudiantes y comunidad aledaña hacia quienes gustan y exponen su estilo, canciones y mensajes.

Bienvenidos y bienvenidas a este recorrido, quizás se sientan identificados(as) con alguno de los partícipes de esta historia; quizás, al igual que yo, hayan aprendido que hay ñeros amigos, ñeros hermanos, ñeros que transforman vidas comenzando por la propia, ñeros que se ilustran y logran más de lo que algún día soñaron sentados en las graderías de un colegio.

INTRODUCCIÓN

Este libro es la sistematización de un proceso pedagógico a través del rap desarrollado en 2019 a partir de mi práctica como docente de Ciencias Sociales en un colegio público de Bogotá.

Durante la escritura de este texto me di cuenta que el rap ha hecho parte de mi vida desde que estaba en el colegio y me ayudó a repormerme de una profunda depresión con la que convivía cuando estudié la licenciatura y cuando trabajé en la Secretaría de Cultura de Bogotá. Aunque aprendí de muchos otros temas (cultura democrática, políticas públicas, cultura ambiental, etc.), nunca dejé de lado el rap, aun en los tiempos cuando estuve más lejos siempre se mantuvo prendido el fuego.

Este amor al rap y al hiphop me hizo querer involucrarlo con mi práctica pedagógica. Así lo hice y me ha parecido fantástico el ejercicio, tanto que me animé a escribir dicha experiencia y hoy se las puedo presentar a ustedes, lectores, a modo de libro que organicé de la siguiente manera:

En la primera parte contaré mi experiencia personal con el rap, qué significa para mí y cómo ha venido introduciéndose en mi quehacer docente. Iré trayendo el relato al presente y situándolo en la localidad de Usme, en el colegio y con el grupo de estudiantes con los que desarrollé la práctica. Podrán evidenciar las voces de los protagonistas, el detalle de los acontecimientos y los mayores aprendizajes.

En la segunda parte hablo de los orígenes del hiphop, de sus principales características, de la relación que ha tenido el hiphop y la educación y cómo entender esta corriente musical desde la escuela. Al final quedará una suerte de cartilla, catálogo o miscelánea con reflexiones, aprendizajes para quien quiera aprender a rapear o educar/enseñar con el rap. A lo largo del libro el lector encontrará cápsulas informativas de artistas, gestores culturales, canciones, películas y demás contenido que servirá como apoyo para comprender el rap y su función pedagógica.

Finalmente, presento unas conclusiones generales de lo expuesto en todo el texto, los aprendizajes que recibí, consideraciones pedagógicas y recomendaciones generales para que el proceso continúe y sirva para transformar el mundo desde la educación, el arte y el rap.

PARTE 1

HISTORIAS
DE PERSONAJES
CON EL RAP

-VINODERIX-

Se nos metió un
NERO

The word "NERO" is rendered in a bold, white, graffiti-style font. The letters are thick and blocky, with a slightly irregular, hand-painted appearance. The word is surrounded by several white paint splatters and drips, giving it a sense of movement and energy. The drips are most prominent at the bottom and sides of the letters, suggesting the paint is still wet. The background is a solid, vibrant purple color, which makes the white text stand out sharply.

En el primer día de mi acercamiento a la IED Comuneros Oswaldo Guayasamín como profesor de Ciencias Sociales procuré estar muy temprano. Me vestí “decente” para la ocasión, o al menos eso pensaba.

Al llegar al colegio venía con una serie de ideas infundadas de muchos colegas que me decían:

- ¿Se va para el “Guayagamín”?
- Tenga cuidado que ese colegio es bien pesado.

Iba precavido. En la entrada, el portero con cierta desconfianza me preguntó a dónde me dirigía. Le dije que era el nuevo profesor, llamó a la coordinadora y ella permitió mi ingreso.

Se encontraban en plena formación y no podía evitar las miradas curiosas, tanto de profesores como de estudiantes.

¿Será porque soy nuevo? Me preguntaba. Me presenté ante todos los estudiantes, ante todos los docentes y hubo un hilo de silencio, que por lo menos me sacó de la timidez en la que me tenía dicho ejercicio de presentación.

Al disolverse la formación un estudiante de grado décimo se me acercó y me dijo:

- Mucho gusto. No pensé que era profe, pensé que se nos había metido un ñero.¹

¿Un ñero? Me pregunté. Acaso cómo me veo. ¿Cómo era posible que, en el colegio más estigmatizado del sector, yo pareciera un ñero?

La verdad me sentí cómodo. Muy dentro de mí lo tomé como un halago, fui aceptado como era: estaba en mi lugar.

¹ Palabra utilizada coloquialmente en Colombia dentro de las clases sociales populares. Se difundió su uso como diminutivo de compañero, por lo que también significa amigo, colega o compinche. Suele utilizarse para referirse a alguien de manera despectiva debido a su condición social, aspecto físico o forma de hablar y utilizar el lenguaje.

CINCO PELÍCULAS DE HIPHOP MEMORABLES

Wild Style (1982):

Existe un número grande de documentales y películas dedicadas e inspiradas en el hiphop y en artistas que marcaron historia. Si lo que se busca es profundizar y comprender el hiphop y el rap, estas cinco producciones audiovisuales son obligatorias: escrita y dirigida por Charlie Ahearn, es una película de culto en el ámbito del hiphop. Muestra cómo se dan sus inicios, sus elementos característicos y la vida en Nueva York. Si se quiere entender la energía y los comienzos del hiphop, sin duda es la gran recomendada.

Empezó el año escolar. Por lo que me hicieron saber tanto estudiantes como profesores, mis clases agradaban mucho; al parecer los estudiantes se conectaban con el uso que daba al lenguaje, con mis atuendos y con mi manera de explicar las cosas.

Estaba a gusto, hasta que me empezaron a hacer comentarios como:

- Usted está hablando como los estudiantes para parecer chévere, en cambio a mí me gusta guardar la distancia.
- Por ahí escuché que le gusta el rap, ¡jojo con eso! Yo asocio esa música con vándalos, hombres tatuados y drogadictos.
- ¡Ole! Vístase y actúe como profesor.

Esos comentarios me sacaron de lugar. No podía creer tal nivel de intolerancia y tanta resistencia a lo diferente.

No se trataba de querer aparentar el profe chévere. Esas apreciaciones fueron un insulto a mi historia de vida, a un trasegar complejo, en el cual el rap actuó como salvavidas frente a las situaciones que estaba enfrentando.

CINCO CANCIONES PARA USO PEDAGÓGICO

Chico Problemático, Nach (2009): *canción del rapero español Nach. Cuenta la realidad de muchos jóvenes en el mundo.*

Escúchela en:

Mi historia

Cuando estaba en grado once, en un colegio público del sur de Bogotá, motivado por algunos docentes y compañeros entré en campaña para ser personero, pues desde hacía unos años tenía el anhelo de representar a los estudiantes. Logré ser personero, me sentía en éxtasis y con medio mundo ganado, aunque muchos profesores me advertían que no fuera a descuidar lo académico. Lo tuve en cuenta por poco tiempo, además había temas que no podía entender; no pude con matemáticas, química, inglés ni castellano. Me dediqué más a la fiesta e intensifiqué mi consumo de alcohol, fui un bebedor adolescente. Caía en picada, pero me sentía con cierto manto diplomático con el que pensaba nada me pasaría.

Empecé a beber dos o tres veces por semana, a llegar borracho o enguayabado a clase. Me la pasaba en coordinación, tenía confrontaciones directas con profesores y tuve la famosa “matrícula condicional”. Algunos docentes insistían en que abandonara el estudio, que me dedicara a trabajar, que dejara de dar mal ejemplo. En casa no podía dormir, los gatos y los zancudos me daban mala noche al colarse por la cortina que tenía de puerta. Pasaba semana tras semana en orientación escolar sin entender nada de lo que me sucedía.

Quería morirme en esa época, era un alcohólico y mis profesores pensaban que se trataba meramente de un asunto académico.

Entonces un día la vi. Estaba sentada en las graderías con unos audífonos. Me acerqué a ella con ánimo de coquetear, le pregunté qué escuchaba y era un *reggae* de Los Cafres. Esa canción me encantó:

Árbol de la inspiración robó mi voz

Se quema mi luz, y vuelvo al mundo inmundo

“Aire”, Los Cafres

No pude olvidar ese ritmo: ¡*reggae!* Ya tenía la referencia de esa música desde mi infancia por la colección de álbumes de Bob Marley, que incluía el famoso álbum *Leyend*, que mi hermano había comprado y yo no paraba de escuchar. Así, hablando con mis compañeros conocí más y más música, el *reggae* me llevó al rap y de allí no pude salir.

Cambié la salsa, el reguetón, la fiesta más movida y *guapachosa* por fiestas de rap y *reggae*, donde se escuchaba música de Gotas de rap, La Etnnia, Flaco Flow y Melanina, y la famosa canción “Amigos”, del rapero usmeño Joky Barrios. Con un grupo de amigos que

se autodenominaban *Los místicos* escuché y amplié un poco más mi corto acervo musical; bailaba música de Ziggy y Damian Marley, Culcha Candela, Nas, Cultura Profética y Raíces y Cultura. En esas fiestas se armaban círculos cerrados, empezaban a hacer *beat box* (sonidos con la boca), extraño y desconocido en ese momento para mí; otros comenzaban a improvisar, rimaban y rimaban y a mí me encantó toda esa dinámica, aunque en mis primeros intentos de rimar no produjo sino risa.

Se metió en mi cabeza todo ese mundo. El rastafarismo se convirtió en una ideología primaria para mí, enredé mi cabello, me motivé a conocer más del mundo y más del universo del hiphop. Pero faltaba algo: quería rapear, tal como lo hacían esos grandes héroes de esquina.

Entonces, decidido, busqué limar asperezas con el profesor de música de mi colegio. Me acerqué a él y le dije:

— Profe, por favor, ¡enséñeme a cantar!

Él contestó:

— Claro, cómprese un cursito de canto que vale \$ 200 000.

Allí entendí que por ahí no iba el asunto, pero un compañero me contó que estaba en clases de guitarra con la profesora de música de la jornada tarde, me convidó pensando que me podría ayudar. Natalia (la profesora) me pareció muy agradable, en sus horas libres dedicaba tiempo a mi compañero, a un señor de servicios generales y a mí. Tarde tras tarde estuve allí, aprendiendo y practicando técnica vocal y composición musical. Después de un tiempo prohibieron mi ingreso a la jornada, pues las directivas no comprendían qué hacía yo en ese horario.

Con el corazón roto me acerqué a Natalia, ella me consoló con un abrazo y me comentó de un concurso de canto que se realizaría en otra institución. Nos inscribimos con una compañera que cantaba reggae, tomamos una pista genérica y compusimos una canción en dúo para el concurso.

Era mi primera presentación en vivo. Llenos de nervios con todo el susto encima, nos presentamos y ganamos el segundo lugar. A mi compañera y a mí nos dieron una plaquita como recuerdo de la participación en el concurso y un trofeo gigantesco. Fue una victoria rotunda, no cabía de la dicha.

Era mi momento. Enseñé orgulloso dicho trofeo por cada rincón del colegio, lo presumí con cada profesor que pensó que no lograría nada. Allí entendí que el rap marcaría cada paso de mi destino y me sentí con alas para salir del agujero donde estaba metido.

Mi amigo Marquiños, un profesional de *freestyle*, me comentó de la escuela de hiphop Universal Rimas (no creí que existiera un lugar como una escuela de hiphop), me dijo que las clases las daba un raperero llamado MC² Litos, quien fue uno de los primeros raperos en Bogotá, especialmente en las montañas de la localidad de Rafael Uribe. Me convenció de asistir y llegué a la escuela. MC Litos fue un tipo muy amable conmigo, al igual que todos sus estudiantes. Allí aprendí a crear canciones, a rapear, a improvisar, a interactuar con otros raperos (gente que todavía, después de 12 años, me encuentro y nos seguimos saludando de manera amable) y tuve presentaciones artísticas. Recuerdo la primera de ellas, se realizó en el parque frente a la escuela, con una tarima y un pequeño sonido; se trataba

de un encuentro de experiencias de escuelas de formación en hiphop, proceso que lideraba la Familia Ayara. Allí conocí a Don Popo, quien era su líder, y a los artistas del grupo Voodoo Soul Jah, que era de mis preferidos. Canté una sola canción y me pareció una eternidad. Fueron a verme mi mamá, mi abuela y mis hermanos, yo me sentí como una gran estrella del rap.

Grabé mi primera canción en un CD compilado que sacó Universal Rimas con los participantes de la escuela. Allí conocí a Thommas Lion, ex integrante de Ares del Asfalto y A. D. N, los primeros grupos de rap de Usme. Este compilado se hizo en Next Level Records, estudio de Thommas, y lo produjo Prova, productor musical del Valle del Cauca e integrante del grupo Calibre 22 de las Cruces. El día que grabé estaba muy nervioso porque justo ese día visitaron a Thommas los raperos Joky Barrios y Samurai, dos de mis preferidos cuando empecé a escuchar rap. Los nervios me mataban y no lograba entender ni cinco de lo que me orientaba Prova; aun así, grabé con susto y todo.

Después de eso compuse más canciones, las grabé en Next Level Records y saqué un primer CD musical denominado *Música contra el sistema*, que tenía orientación hacia el *reggae* y el *dance hall*. Allí se grabó “El muro”, canción dedicada al río Tunjuelo, que luego se utilizó como un himno entre los ambientalistas del sur de Bogotá porque cuenta la realidad ambiental y social que vivimos en nuestro territorio.

Mientras intentaba fortalecer mi carrera artística me convertí en una especie de gestor cultural de rap. En la localidad de Tunjuelito, con mi amigo Marquiños, los hermanos Anaya, que tenían un grupo de rap llamado Ignásis, Pedro y otros raperos de la localidad

² Así se denominan a las personas que rapean, son las siglas de “maestro de ceremonia”, como se les refería en las primeras fiestas y encuentros del hiphop.

conformamos una organización juvenil de hiphop llamada Fusión Tunjuelo. Comenzamos con una pequeña financiación por parte del proyecto “Iniciativas Juveniles de Tunjuelito”. Allí desarrollamos una serie de talleres en *Break Dance* orientados por B-boy Peña, el grafitero K-no Delix y el mc J-Mentol, adicionalmente, pensamos y desarrollamos talleres con un enfoque social sobre gerencia musical con mc Litos; género, con la rapera Diana Abella y afrocolombianidad con Jirignacio líder afro de la localidad. Se realizaron algunos eventos, entre estos el llamado Primer Festival Local de Hiphop de Tunjuelito, celebrado en el parque El Triángulo del barrio San Vicente Ferrer.

Después de años de muchas presentaciones, grabaciones y trabajo comunitario, me cansé. Pensé que la música no era para mí y borré todo aquello que me relacionara con ella, corté mis *dreadlocks*, que para esa época me llegaban a la cintura, cambié la forma como me vestía, incluso mi forma de hablar y me asumí como funcionario público en la Secretaría de Cultura de Bogotá. Consideré que mi aporte principal al mundo sería desde una perspectiva intelectual, más que artística.

Sin embargo, duró muy poco. No pude soportar esa idea de estatismo y la muerte de mi madre, en 2017, me hizo volver al rap. Dejé crecer mi cabello, cambié mi forma de vestir y comencé de nuevo. Escribí canciones, busqué a Tommas y a Prova, volví a grabar e hice la canción “500 años”, que ha sido utilizado como material pedagógico por algunos colegas de Ciencias Sociales y Castellano. Me reencontré con presentaciones, tarimas y festivales, mi corazón se puso muy contento, pues además ingresé al distrito como docente y tendría la oportunidad de usar el rap como herramienta pedagógica.

En la IED Virrey José Solís realicé un video musical con mis estudiantes de grado sexto, de mi canción “Qué dolor”, que tuvo gran acogida en la institución y gran impacto entre mis estudiantes, quienes se convirtieron en una especie de estrellas del barrio.

Fue en la IED Los Comuneros Oswaldo Guayasamín donde tuve la idea de componer la canción “Sencillo”, inspirada en episodios de estigmatización que viví y vivieron mis estudiantes. Me gustó tanto que decidí convertirla en un cd con nueve canciones. Este trabajo musical fue producido en Next Level Records y fue lanzado en agosto de 2019.

Aunque el tiempo retirado del rap me cobró caro, pues tuve que ver cómo los amigos con los que comencé el camino artístico se convirtieron en grandes cantantes, grafiteros o bailarines de *break dance*, mientras yo me encontraba desactualizado de los nuevos grupos musicales, las nuevas tendencias e incluso de las plataformas virtuales para comercializar y difundir la música. Tuve que presentar audición para festivales con raperos mucho más jóvenes que yo, ¡claro!, con un estilo más fresco.

Asumí con firmeza que ya no tenía 20 años. El tiempo me había pasado y debía comenzar de nuevo. Algo motivante en ese camino de renacimiento fue el hecho de poder mantenerme como un rapero talentoso, con gran destreza para la composición de canciones y para el *freestyle*, ya no era ese joven del que se burlaban al entrar a un círculo, ya podía rapear con desenvolvimiento a nivel profesional y envidiable para muchos jóvenes novatos. Lo más importante de todo: noté que más que una función de diversión y baile, mi música tiene una capacidad pedagógica muy potente al fundir mi saber pedagógico con mi saber artístico, debe ser aprovechada al máximo.

De vuelta al comienzo debo confesar que fue muy difícil terminar el grado once, pasé por “decreto”, eso no me llena de orgullo, pero debe decirse. Tuve grandes logros, sobre todo emocionales, motivados enteramente por el rap y la música. De esa motivación apareció la necesidad de transformar la sociedad, un interés por la filosofía, la educación, el arte y lo comunitario.

Quería ser profesor, así que busqué las alternativas disponibles. Me presenté en la Universidad Pedagógica Nacional, al programa de Educación Comunitaria con énfasis en Derechos Humanos. Fueron cinco años de licenciatura que disfruté con gran cariño, en los que me esforcé física, emocional y económicamente. Pude graduarme y después tuve trabajos efusivos y de gran aprendizaje profesional. Dos años después me presenté a la Universidad Piloto, donde obtuve el título de Magíster en Gestión Urbana y ahora soy docente del distrito, ocupó el lugar de quienes me rechazaron cuando era su estudiante, para demostrar que puedo ser mejor profesor.

Me encontraba reflexionando en sala de profesores:

- No les gusta el rap — me dije.
- Entonces tendrán mucho, muchísimo rap — me propuse.

No se trata de tener una mirada revanchista sobre la educación que recibí, se trata de entender el contexto de tantos estudiantes que son nuestra motivación diaria, que tienen sus penas, sus problemas, sus propias vivencias que muchas veces van más allá de lo académico. Asuntos que trascienden las murellas de la escuela y que la permean constantemente. Si el rap hace parte de la cotidianidad de muchos estudiantes, ¿por qué no utilizarlo como herramienta de transformación social?

Le pedí el favor a un estudiante del énfasis en artes del colegio que diseñara un afiche que anunciara: “Concurso de rap” enfocado a estudiantes de la IED Los Comuneros Oswaldo Guayasamín. Con esta iniciativa comenzó la historia.

El contexto de

¡¡¡¡¡**¡SME!**!!!

Tengo que contarles que Usme es un lugar muy importante para mí, conocí gran parte de su zona rural caminando con mi agrupación La Gente del Tunjuelo; hicimos murales gigantes en la vereda El Uval junto a K-no Delix en el proyecto Usmemoria; cuando trabajé en el Jardín Botánico de Bogotá, visité con educación ambiental muchos colegios de la localidad y así puedo decir que el frío es congelante, pero la calidad de su población hace que uno se mantenga equilibrado.

Usme es la localidad de Bogotá donde se ha generado esta experiencia educativa. En esta zona se dieron las condiciones para que el hip-hop tuviese gran acogida en los jóvenes de 1990 y que, a partir de ese punto, se generaran muchos grupos; por ejemplo: Ares del Asfalto, Arawak, Jocky Barrios, Midras Queen, entre muchas otras agrupaciones. Hoy es una localidad donde se respira hip-hop, con bastantes estudios de grabación, grupos de rap, *break dance* y grafiti, donde se realizan muchos festivales de hip-hop; uno de ellos, la biblioteca pública de la Marichuela, que se ha convertido en un epicentro de reuniones raperas, de batallas de freestyle en rap.

Pero estos datos son muy anecdóticos, mejor pasemos a revisar datos mucho más serios y relevantes, para que comprendamos a Usme.

Imagen 1. Proyecto Usmemoria del colectivo La Gente del Tunjuelo.

Nota: Este mural se encuentra en la vereda El Uval, muestra la grandeza de Usme y su ruralidad aún viva e importante para la ciudad.

Fuente: León Rodríguez.

CINCO ARTISTAS DE RAP QUE HAY QUE ESCUCHAR MAS DE UNA VEZ

Los Chikos del Maíz: *un grupo español, abiertamente declarado marxista y antifascista, que se opone al régimen monarca, a la explotación obrera y defiende la libertad de expresión. Es escuchado especialmente por jóvenes de organizaciones sociales de izquierda de todo el mundo debido al contenido político y social de sus letras.*

Usme es la localidad número cinco de Bogotá D.C. Cuenta con bastante territorio rural que colinda con el páramo de Sumapaz, lo que hace que las condiciones ecosistémicas sean principalmente de páramo en las partes más altas y de bosque alto andino en las zonas más bajas. Al tratarse de una zona periférica de la ciudad de Bogotá, se concentra un gran número de barrios informales y personas que viven en condiciones de pobreza. Esto puede ser comprobado a partir del informe de calidad de vida extraído de la encuesta “Bogotá cómo vamos” del año 2015; en términos de condiciones de pobreza, Usme destacó con los siguientes datos:

- En el índice de *pobreza multidimensional*, Usme tiene un porcentaje de 19,1, siendo la localidad que más presenta este tipo de pobreza; en indicador de *condición de pobreza* Usme tiene un porcentaje de 29,1, el más alto de todas las localidades. En el índice de pobreza extrema presenta 5,3 %, encontrándose en los indicadores más altos.
- En términos de población, para el año 2014, Usme tenía 432 724 habitantes, sin ser de las más altas al tratarse de una localidad que aún contiene grandes porciones de su territorio en zona rural.
- En el campo de la cobertura educativa, Usme presenta uno de los índices más bajos con 78,7 % de cobertura. En lo concerniente a nacimientos en niñas y adolescentes presentó para el año 2015,

Escúchela en:

en niñas 28 nacimientos registrados y en adolescentes 1239 nacimientos registrados, ubicándose en un punto medio con respecto a las otras localidades. En términos de convivencia y seguridad, se encontró que Usme tiene un índice de muertes violentas por cada 100 000 habitantes de 34,9 %, y se encuentra en un lugar medio, con respecto a las otras localidades.

- Finalmente, en términos de empleabilidad, en el indicador de tasa de ocupación Usme tuvo un porcentaje de 59,0 % para el año 2015, el número medio para todas las localidades y la informalidad llega a un 47,2 %, la segunda más alta en Bogotá D.C.

Solo se asumirán estos datos presentados para decir que, aunque Usme no presenta índices tan desfavorables como pasa con otras localidades, sí son índices altos para tener en cuenta por su condición rural que ocupa gran parte de su territorio. Esto pone a los jóvenes de Usme en situaciones de riesgo por pobreza, desigualdad social, inseguridad, muertes violentas, embarazos adolescentes, entre otras problemáticas.

CINCO CANCIONES PARA USO PEDAGÓGICO

“El otro Chile”, Portavoz y Coro Infante Juvenil (2019): cuenta la realidad social chilena desde la perspectiva de Portavoz. Canción acompañada por un coro infantil que da a la canción un gran sentido de futuro propuesto desde la infancia.

IED Los Comuneros Oswaldo Guayasamín

El colegio existe formalmente desde 1999, en 2001 lo visitó un grupo diplomático ecuatoriano y debido a eso se llamó Oswaldo Guayasamín, por el famoso pintor de esta nacionalidad. En 2002 se fusionó con la escuela Los Comuneros, y para respetar ambos nombres se mantuvo Los Comuneros Oswaldo Guayasamín.

Esta institución se destaca por dos características en particular. La primera es el programa “volver a la escuela” que busca que personas en extraedad³ puedan

³ Con esto se quiere referir a personas que han excedido la edad límite para cursar en grados escolares determinados.

CINCO CANCIONES PARA USO PEDAGÓGICO

23

vincularse de nuevo a la educación formal, programa que brinda la oportunidad a muchos jóvenes que presentan grandes conflictos familiares, de aprendizaje, económicos, entre otros, de terminar su educación en una escuela.

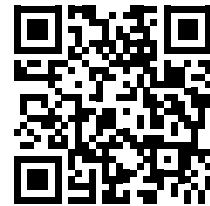
La segunda, es el énfasis en arte y en actividad física que se da desde la formación media (estudiantes de grado décimo y once). Esto es importante porque muy pocas instituciones ofrecen estas líneas de profundización en la media, pues en la mayoría de las instituciones públicas se ofertan programas técnicos empresariales o administrativos, como únicas opciones de formación.

El programa volver a la escuela, el énfasis de la media en arte y actividad física, sumados a toda la diversidad de estudiantes que llegan a la institución hacen que este colegio se encuentre socioanimado permanentemente. Desde todas las áreas se realizan eventos artísticos y temáticos muy importantes, que se viven en el colegio como días institucionalizados, donde se ponen a prueba capacidades tanto de estudiantes para apropiarse los temas de la clase, como de docentes para desarrollar creativamente el diseño de dichas actividades (*English day*, Día del número Pi, Semana por la paz, *Ecofashion*, entre otros).

La población con la que se trabajó esta propuesta educativa en hip-hop correspondió a estudiantes de la IED Comuneros Oswaldo Guayasamín de bachillerato de la jornada mañana y tarde. Esta población proviene de dos grupos. El primero, corresponde a los estudiantes a quienes orienté clase en el año 2019 en las materias de filosofía, sociales y religión y con quienes realicé una serie de talleres inspirados y orientados desde el rap; el segundo, está determinado por la población inscrita en el concurso de rap.

**“Respeto a mis maestros”,
Diana Avella (2017):**
*canción que reivindica el
papel de los maestros, su
importancia social y cultural
en nuestra sociedad. Cuenta
los esfuerzos de la autora
para alcanzar sus logros,
todos estos motivados y
alentados por sus maestros.*

Escúchela en:

Concurso de rap

El concurso de rap "Rap-paz" se convirtió en la experiencia de enseñanza de rap más significativa que he realizado en estos diez años de prácticas pedagógicas y comunitarias. Fue una forma de enseñar a muchos compañeros docentes que el rap no es sinónimo de delincuencia, en cambio es una potente herramienta para transformar y mejorar la confianza, la capacidad de resiliencia y las interacciones sociales de los participantes. Los estudiantes pudieron demostrar que, tras las prendas de vestir, forma de hablar, caminar, expresiones propias de quienes nos gusta y hacemos rap, hay toda una construcción musical y lírica llena de sentido y trabajo en equipo; lo que permitió que los docentes vieran más allá de los prejuicios que usualmente recae sobre los raperos.

El concurso llevó a otro nivel las actividades desarrolladas en la institución educativa, fue la oportunidad para visibilizar talentos inexplorados, donde se vivió el reconocimiento de muchos estudiantes a quienes les gusta el rap y el reggae. Se transformó la idea de ver el parlante con ojos despectivos para convertirlo en parte del paisaje y de la cotidianidad en los descansos.

CINCO ARTISTAS DE RAP QUE HAY QUE ESCUCHAR MÁS DE UNA VEZ

Reny Arkana: con la idea de desobediencia civil y de oposición a la actuación de muchas multinacionales que afectan la vida de todos los seres en el planeta, esta artista francesa, con orígenes culturales argentinos, se destaca como una de las más influyentes en su país por sus letras contestatarias y contundentes. Quien quiera saber de su trabajo no puede obviar la canción "La Rage", es un himno de los excluidos en Francia.

Por mi parte, el concurso me permitió reafirmar que soy un docente con mucho por entregar a mis estudiantes, que vengo de allí, de los barrios populares y que no debo sentir vergüenza por eso, ni por cómo me visto, ni por la música que escucho. Se trata de una lucha diaria y de enfrentar cotidianamente las miradas acusadoras, pues más allá de ellas valgo como profesor y tengo un saber que me dignifica y me permite reconocerme en mi propia diversidad.

El concurso de rap me hizo ver que se trataba del principio de un recorrido que continúa con el presente libro. Mientras escribo estas páginas continúo desarrollando la experiencia de enseñanza en rap con mis estudiantes, aunque mi condición docente es de provisional y vivo con la idea permanente de irme de la institución ante la llegada del docente de planta, debo continuar trabajando cada día con más intensidad, entregándolo todo, porque como dice mi canción “Sencillo”, mis estudiantes son “angelitos que yo educo aunque digan lo contrario”. Cada palabra y cada acción marcan profundamente la historia de vida de los estudiantes,

por ende, se debe buscar que cada experiencia educativa sea significativa.

Sacar la voz es el acto pedagógico y político más importante al que me he dedicado, pues reúne o sintetiza una idea del deber ser de la educación en el que me siento profundamente recogido. Creo que una de las acciones más violentas que el poder hegemónico ha desatado sobre el pueblo ha sido negar la posibilidad de la voz, porque al negar la voz niega la historia, la comunicación, la existencia y el reconocimiento del otro. Sin voz vive la gente en los barrios populares, eso hace que el trabajo de los mcs sea de una importancia absoluta; cada barrio y rincón de nuestro territorio necesita de ellos no solo para que narren las historias de la injusticia y la explotación, también para que ayuden a sacar la voz de la gente sometida, explotada y desangrada que allí vive.

A continuación, narraré la experiencia del concurso de rap, cómo viví y se desarrolló el proceso, y los resultados obtenidos en su implementación.

El proceso

Como se dijo en el apartado “Mi historia”, la experiencia con la educación y el hiphop se remonta a mi participación en Universal Rimas, después en Fusión Tunjuelo, en mi trabajo en la Secretaría de Cultura y en el distrito como docente de Ciencias Sociales en la IED Virrey José Solís. Con toda esta experiencia llegué motivado a mi nuevo colegio, la IED Los Comuneros Oswaldo Guayasamín, a realizar actividades pedagógicas con una orientación en rap. Realicé algunos talleres que describí en el capítulo anterior y esto fue motivando a los estudiantes a querer más rap.

Los estudiantes se acercaban permanentemente a pedirme que rapeara en los pasillos o en el salón de clase, se acercaban a preguntar si algún verso que

estuviesen escribiendo era bueno para que les diera mi opinión. Al hablar de sus grupos preferidos sentían cercanía hacia mí, pues se identificaban con mis gustos musicales. No era para menos, pues gran parte de mis clases estaban mediadas por la música, y es que no puedo concebir mi salón sin un parlante donde se escuchen mis canciones preferidas. Todo esto me daba ánimo para comenzar con cada asignatura y generaba un ambiente festivo en el salón de Ciencias Sociales, mucha gente se asomaba solo por curiosidad, algunos querían quedarse y muchos otros solo salían espantados ante lo que consideraban un ruido insoportable .

Con toda esta expectativa rapera en el ambiente del colegio, había que hacer algo contundente. Entonces apareció la idea de realizar un evento de rap para que se expresaran esos talentos; pero tenía que tener ese picante, de manera

TRES ARTISTAS, TRES GESTORES CULTURALES DE BOGOTÁ

Fernanda Blanco Ardila, "Feback"

Cantautora colombiana más conocida en el movimiento hiphop como Feback Music. Hace del rap un medio de expresión y difusión de los derechos, su carrera artística comienza en 2004, en la ciudad de Bogotá. Realizó presentaciones a nivel distrital fomentando la práctica del movimiento hiphop como una cultura libre de sexismos. Fue integrante de la agrupación 3.ª Cuadra. En noviembre de 2013 lanzó su primer sencillo promocional como solista, "Dejando todo atrás". En 2014 hizo parte del encuentro de jóvenes para la prevención del delito en el país de Holanda. En 2016 fue nombrada directora y fundadora de la corporación de mujeres "Fresia".

Participó en el intercambio de experiencias con ONU Mujeres en Ciudad de Panamá como facilitadora de experiencias. El mismo año lanzó su primer álbum en solitario, Suspiros de victoria, producido por Jbeat del sello Link 6.

que se convirtió en un concurso. Al anunciarlo de manera informal por los pasillos, los estudiantes comenzaron a pensar que se trataba de una competencia en *freestyle*, como las que están acostumbrados a visitar.

Pero yo no quería una competencia de *freestyle*, pues soy de una época anterior y no se me da muy bien la idea, soy más del formato de las canciones; así que decidí “unilateralmente” que sería una competencia de canción de rap. Me acerqué a Johan, estudiante de once de la línea de artes y le pregunté si él podría ayudarme a diseñar el cartel para el festival de rap, accedió y una semana después tuve el cartel. Esa imagen a blanco y negro fue fotocopiada unas 20 veces y se empezó a pegar en cada rincón del colegio, se corrió la voz y se generó una expectativa alta por el concurso.

Pensé que habría bastantes inscritos, pero la realidad fue que muy pocos quisieron inscribirse porque empezó a circular un rumor entre los estudiantes. Se estaba diciendo que los estudiantes de aceleración de la tarde iban a participar y que ellos eran muy buenos, por ende, preferían no participar para no enfrentarse. Me preocupó bastante el asunto, pues temía que no encontrara suficientes inscritos para el concurso; de

manera que convencí a varios de participar, pero antes de eso me confesaron que, aunque querían, no se sentían lo suficientemente preparados para rapear delante de todo el colegio. En ese momento pensé que era algo muy entendible y nació la idea de realizar un proyecto de formación que acompañara el concurso.

CINCO PELÍCULAS DE HIPHOP MEMORABLES

40 years of Hip Hop by KRS (2015):

Se pueden encontrar en YouTube varias versiones de este material, que en resumen se trata de las palabras del legendario rapero KRS ONE, conocido por el enfoque intelectual y reflexivo que imprime al hip-hop. Sin duda, alguien que quiera iniciarse y entender el hip-hop debe escuchar las palabras de este artista.

En reunión de área se decidió presentar el concurso para la semana por la paz, evento que tiene lugar cada año en el mes de octubre en la institución educativa. En ese sentido se sugirió que las temáticas de las canciones estuviesen relacionadas con la paz. Las bases del concurso fueron simples: crear una canción de rap cuya temática fuera la paz, no importaba que la pista fuese tomada de internet y presentarla previamente al docente para su aprobación .

Pero como se mencionó anteriormente, esto iría acompañado de un proceso de formación, ante esto me encontré con un problema que inicialmente me pareció minúsculo, pero que después empezó a tener grandes proporciones. Entre los inscritos se encontraban estudiantes de la jornada mañana y de la tarde; al tratarse de un colegio que tiene el programa de media fortalecida para los grados décimo y once no podía contar con estos estudiantes en su jornada contraria, por lo que debía realizar los talleres de formación en la misma jornada en la que estaban inscritos. Esto fue bastante problemático porque en la jornada mañana, en la que orientaba clase, solo podía en las horas que tenía libre, pero los estudiantes estaban en clase en ese momento y debían cumplir con sus obligaciones académicas; además, los profesores no les permitían salir de sus espacios porque se atrasaban. En la jornada tarde se presentó el mismo inconveniente, aunque el proceso fue un poco más fácil de desarrollar.

Opté por dejar tareas específicas en la segunda sesión y dar un tiempo considerable para volver a reunir a los participantes para no generarles conflicto con la asistencia a sus clases. Lo cierto es que la mayoría de los estudiantes inscritos tenían

un rendimiento académico medio, lo que preocupaba bastante a los docentes, quienes solían decirles:

— Pues, si quiere, vaya; pero se atrasa y usted sabe que va mal conmigo, usted verá si se quiere tirar el año.

Frente a este panorama los estudiantes preferían atender "lo importante". Sin embargo, sacar estudiantes de los salones era algo muy habitual, era normal verlos en los proyectos de distintas áreas, frente a estos proyectos no existía tal resistencia por parte de los docentes para dejarlos ausentar de clase, como sí la hubo con el concurso de rap. Al parecer consideraban que era una especie de recreo que no era relevante para su formación.

Ante tales dificultades solo se realizaron cuatro talleres, dos por jornada, en los que se abordaron de forma muy rápida los contenidos antes descritos en este libro. En el primer taller se trabajó técnica vocal, composición musical y manejo escénico. En el segundo taller se precisaron las reglas del concurso y se buscaron bases musicales o pistas adecuadas para las letras escritas por los estudiantes, se hicieron rondas de *freestyle* y pequeños ensayos de las canciones preparadas.

Pasaron un par de meses sin talleres, pues solo podía encontrarme eventualmente con pequeños grupos de dos o tres estudiantes en los pasillos o en mi salón para dar algunas orientaciones acerca de las canciones escritas. Se acercaba el día del evento y la expectativa se hizo mayor. Días antes nos reunimos para finalizar detalles, se socializaron las canciones y los estudiantes preguntaban el orden de las presentaciones, se sentían muy animados.

El coordinador académico estaba muy involucrado porque, aunque no se trataba del género musical de su preferencia, su vena artística lo motivaba a apoyar ese tipo de iniciativas, además valoraba la participación y entusiasmo de los estudiantes de aceleración ante el ejercicio:

— Me gusta mucho este ejercicio, porque estos chinos no traían ni cuadernos y ahora han escrito más de cuatro hojas de una canción.

Quería que el evento tuviese un nivel alto, invité a algunos amigos artistas de rap a ser jurados del concurso, ¡claro! Sin garantizar el pago por su colaboración, solo proporcionando el transporte y el refrigerio.

La semana por la paz se estaba desarrollando a cabalidad. Se realizó una jornada de interculturalidad; nos visitaron gestoras territoriales de la Secretaría de Integración Social del componente afro, que enseñaron de partería y el uso ancestral de las plantas; desde el área de artes y estética se realizó un festival de arte en el salón comunal del barrio Comuneros. Se realizaron debates sobre el cuidado del ambiente, género, derechos humanos y convivencia con docentes de la institución como ponentes y finalmente se dio el gran cierre.

Se preparó el sonido con una consola, dos cabinas grandes y dos micrófonos. No se necesitaron retornos ni mayores requerimientos debido a que el colegio es relativamente pequeño. Todo iba bien. Sin embargo, la angustia empezó a invadirme cuando todas las personas que invité como jurados empezaron a cancelarme; el sonido estaba listo, pero no teníamos jurados, así que debimos seguir sin ellos.

Reuní a los artistas en el salón contiguo al patio principal. Allí esperarían sentados a que todos los cursos comenzaran a bajar, pasaron unos 15 minutos hasta que se acomodaron todos en los lugares asignados para presenciar el concurso. Empecé a presentar el evento y los ánimos se hicieron más fuertes, los y las estudiantes pedían a los y las artistas, a quienes lograron llegar hasta allí, hasta ese gran día, porque muchos se quedaron en el camino, porque se arrepintieron ante la idea de presentarse ante todo el colegio o porque sencillamente no tuvieron la canción lista. Por eso, quienes estaban allí listos para presentarse lograron superar dichos retos.

Se rifaron los turnos de presentación y comenzaron:

Empezó el primer grupo, por los nervios se equivocaron y olvidaron la letra, pero el público fue bastante tolerante y los aplaudió ante los nervios. Siguió Adriana, estudiante del grado once, con un estilo rapero muy de la vieja escuela, también fue ovacionada. Después intervino Giovanni, del mismo curso, con un estilo muy relajado mostró su talento; luego los pequeños raperos de grado sexto de la tarde, olvidaron bastante las letras, pero el esfuerzo era muy notable.

Los tan temidos raperos de aceleración de la tarde lo hicieron muy bien y, sin duda alguna, fue el grupo con mayor experiencia. Faltaba Alejandro, de séptimo de la jornada mañana, que con un estilo más relajado fue la sensación del evento. Sensey, estudiante de once de la jornada mañana, desde un estilo reggae demostró saber para qué se había parado allí y tuvo gran manejo escénico. Yo estaba muy feliz, así que a la mitad del show decidí rapear algunas de mis canciones y canté “Sencillo”, necesitaba

cantarse allí porque fue resultado de la emotividad que sentí al educar a mis estudiantes.

Para finalizar el evento, se realizó una ronda general de *freestyle*. Allí rapearon muchos estudiantes que no pudieron estar en el concurso. Este mismo ejercicio se repitió en la tarde y generó las mismas expectativas y alegrías en esta jornada. Todos quedamos felices; el público pudo apoyar a sus amigos y convertir en especie de estrellas a sus compañeros de colegio por unos minutos, además de recibir un espectáculo de calidad. Los MCS lograron presentarse, lo hicieron con toda la energía posible y, finalmente, yo me sentí complacido con generar todo el escenario para que los deseos de estos futuros artistas fueran cumplidos.

Por cada jornada y cuando terminaba el evento, el público salía muy contento, muchos de ellos no tenían idea del talento de sus compañeros, muchos de ellos eran estudiantes muy callados, con pocos amigos, pero todo cambió desde ese día; se les vio con mayor confianza, los estudiantes se les acercaban para felicitarlos y allí nacieron nuevas amistades, se veía al caminar nuevos ritmos y nuevas cadencias. Y sí, lo recordaba, cuando estudiaba y llevé a mi colegio el trofeo que ganamos en el concurso de canto, recordé lo orgulloso que estaba, cómo me miraban estudiantes y profesores, pensé en todos los dramas que viven nuestros estudiantes y la manera que tienen estas acciones para cambiar vidas.

La canción

Sin jurados no podía tener una mirada objetiva frente al desempeño de cada uno en el concurso. A mi modo de ver, todos ganaron y todos lo hicieron bien, así que no tenía por quién decidirme. En ese momento la decisión más sabia que pude tomar fue decir "todos ganaron", de ese modo todos tendrían la posibilidad de grabar su primera canción.

Pero ¿cómo podría grabar a más de diez estudiantes? Lo más práctico ante esta dificultad fue realizar una pista musical para todos los participantes y alargarla dependiendo lo escrito por cada uno. Se pidieron 16 versos por artista y la instrumental fue realizada en Next Level Records, mis viejos amigos. Se envió la instrumental a cada estudiante para que adaptaran parte de sus escritos a esa pista y la practicasen.

Otro problema surgió: ¿cómo llevar a más de diez estudiantes hasta el estudio? Frente a esto lo que decidí fue llevar el estudio de grabación al colegio y Thommas con todo el gusto accedió a llevar sus equipos hasta allí. El lugar escogido fue el pequeño cuarto donde se encuentra la emisora,

se adaptó un biombo y un par de colchonetas de educación física para aislar el sonido y comenzar las grabaciones.

Como la emisora era tan pequeña no podían mantenerse a todos los y las mcs allí. Mientras unos iban grabando los demás estarían en la biblioteca practicando la parte de su canción. Pero fue bastante difícil, nadie quería perderse la grabación del otro. La estructura de la canción estuvo hecha en coro y dos estrofas, estrofas con más de tres mcs en cada una. El coro fue la combinación de las voces de Alejandro de 702 y Jones de 1103.

Como decía antes, todos querían estar allí y la manera de conseguir ese acceso fue brindando a Thommas algunos de los quesillos que traen los refrigerios, creo que se comió más de diez ese día, hasta el sol de hoy no supe si comer tantos le haría daño para el estómago. La compañera de Thommas, Aguila Tway otra rapera importante acompañó a Thommas a la grabación e hizo un trabajo muy importante dando recomendaciones de grabación a los estudiantes, los tranquilizó y los llenó de motivación para asumir su enfrentamiento con el micrófono .

La grabación fue un momento de camaradería, recordé mis comienzos y los del hiphop. De eso se trataba finalmente, el hiphop esconde en sus prácticas artísticas un sentido de colectividad y una idea comunitaria de la vida que es innegable e inevitable para los *hip hoppers*.

Algunos estudiantes quedaron por fuera. Por descuido o falta de comunicación no llegaron el día de la grabación y no supe qué decirles, porque se perdieron de un gran momento para sus vidas.

Thommas tardó 20 días en mezclar y *masterizar* la canción, para muchos fueron los 20 días más largos de sus vidas. Todo el tiempo me preguntaban si ya estaba la canción, yo tenía que hacer lo propio y presionar a Thommas para que se diera prisa y me enviara el archivo. Llegó el día y recibí en mi correo electrónico la canción lista, la escuché y me gustó mucho. Se la envíe a muchos de mis amigos y amigas para presumirla y decidí pedir una formación en el colegio exclusivamente para presentarle a toda la comunidad educativa la canción.

Allí estaban todos en sus filas y me sentía muy orgulloso de hablar y contarle del proceso, en la cabina de sonido que usamos habitualmente para las formaciones puse la memoria *usb* con la canción y empezó a sonar. A los estudiantes les gustó, aplaudieron a sus compañeros, fueron a sus salones, pero en el transcurso de la semana se acercaron a mi salón muchos estudiantes pidiendo una copia de la canción, así pasó a ser una canción que se encuentra en la lista de reproducción de varios de ellos. El valor simbólico es importante, la primera canción que uno graba queda allí en los recuerdos como un logro, como una meta cumplida, escucharse con

calidad de sonido es toda una experiencia: ¿esa es mi voz? Se pregunta uno, hasta que poco a poco comienza a reconocerla.

A continuación, presentaré la canción que sintetiza el trabajo realizado por los participantes del concurso. La temática fue la paz, quisiera aclarar que no incidí en el enfoque ideológico o político que imprimieron en sus letras, solamente en los aspectos técnicos y teóricos de la producción de la misma:

INTRODUCCIÓN

*Voy a improvisar un poco sobre la paz
Y les voy a cantar y con estas palabras los voy a
encantar*

CORO

*Estamos en un país que no se puede vivir
La droga es legal aquí
Y si protestas tu vida llega a su fin
Sí, mi amigo, es así (bis)*

ESTROFA 1

MC1 JULIÁN PATIÑO

*Si la paz fuera un juguete todos la tendrían
Si fuera baratijas todos la comprarían
Pero como no lo es, ya no sabe qué hacer
Los drogadictos consumiendo su propio que hacer
La guerrilla y las Farc solo saben matar
A los inocentes les colocan armas en las frentes
Y a los pobres los dejan en mal ambiente
Y a los pobres los dejan en mal ambiente*

MC2 ADRIANA MARTÍNEZ

*Me da tristeza toda esta sociedad
Que tienen más lealtad y humildad
Entre toda esta desigualdad
Entre la pobreza y la riqueza
Todo fluye en mi cabeza
Una realidad adversa
Que hace hervir mis venas
Donde hay cientos de esclavos
Que son afroamericanos
Que porque son de color no se deben sentir
menos que yo*

MC3 GIOVANI GARATEJO

*En Colombia salimos los panas, los amigos
Y vemos madres llorando que llorando por sus
hijos
Dónde está la paz, le pregunto aquí a mi amigo
Es aquella que, en la mente, aunque suene
confundido
Donde se encuentra la igualdad de personas sin
moral
Lo que digo es lo que siento
Basta ya de esta falsa realidad
Somos iguales en derecho.
Pero somos diferentes al escribir nuestros versos*

CORO

ESTROFA 2

MC4 DANIEL SALAMANCA

*La voz de la justicia es muda
Sal a la calle si te quedan dudas
Hoy vengo sin más armas que mi libreta y mi
pluma
Escribiendo con el alma y contra quien nos
domina
Con política y rutina, con salarios de oficina
Escribo porque ya no nos opriman
Pues soy un soldado, pero no un soldado que
asesina
74. Millones es la moneda gringa
Es la deuda que tenemos
Y los medios no lo televisan*

MC5. CARLOS ANDRÉS RADA

*Quise despertar con la voz a mi familia
Y mirar el rostro de mi madre y decirle buenos días, mi viejita
Pero, de repente escuché en el noticiero
Que matan a los líderes sociales
Por buscar una paz para Colombia, para toda la humanidad
Por aquel motivo, no quise despertar a mi familia
Tampoco dije buenos días a mi viejita*

Como se ve en la canción, la paz puede ser muchas cosas, desde la finalización del conflicto armado como la lucha contra el racismo. Significa también las buenas relaciones con la familia y el rechazo a todo tipo de discriminación. Esta canción sintetiza el sentido del rap. Se trata de poder expresarse, poder contarse y, a partir de la propia experiencia, querer transformar las condiciones de opresión, discriminación y sometimiento que puede vivir el resto de personas.

Si pensamos el valor pedagógico de este hecho, quiero decir, de realizar esta canción, es muy alto porque se trata de los mismos estudiantes quienes narran a sus compañeros. No se trata del docente, aquella figura de poder a veces querida y a veces odiada; es un igual el que le habla y le enseña que también puede expresarse, ya se ha nombrado en este libro muchas veces el valor de la comunicación y la voz.

CINCO ARTISTAS DE RAP QUE HAY QUE ESCUCHAR MÁS DE UNA VEZ

Public Enemy: en 1982 se conformó en Nueva York. Se opone al racismo de una forma radical y crítica. En sus canciones se puede escuchar el llamado a la movilización social, incluyen conceptos marxistas y antirracistas; su discografía es bastante amplia e importante en la recuperación de las raíces críticas de los inicios del rap.

A continuación, presentaré las historias de algunos de los participantes. Ellos contarán la importancia que tiene el rap para sus vidas, cómo lo conocieron y qué enseñanzas le ha dejado, asimismo la importancia de participar en el concurso de rap.

Voces de los y las participantes

Adriana

Soy una niña de 16 años del grado 1103, me gusta dibujar, expresarme por medio del arte y me gusta expresarme por medio del hip-hop. Desde mis 5 años me ha gustado mucho la música rap y me ha gustado hacer mis propias canciones, me gustaba porque mi hermana escuchaba este tipo de música; desde ese momento pude expresar mis sentimientos, cuando estoy triste o cuando estoy feliz. Por ejemplo, con el rap me pude expresar cuando murió mi abuelita, los momentos felices que tuve con mi madre.

En el colegio hay veces que me da como pena decir que me gusta el rap porque me da miedo que me discriminen, porque hay varios profesores que no les gusta ese tipo de música. Me da miedo que esté cantando en el salón y llegue un profesor y me regañe. Me da miedo que me discriminen como han hecho con varios raperos.

Los profes piensan que porque uno escuche rap es ñero o que si uno se viste con ropa ancha es marihuanero, cuando las cosas no son así; cuando mucha gente se puede expresar por medio del arte, pero en realidad es como un pasatiempo, aunque los profes lo vean como vandalismo y piensen que los raperos y los grafiteros son vándalos.

Con el concurso de rap me pude expresar mucho porque tuve

que hacer dos canciones. La primera se me perdió y nunca apareció, y la segunda me tocó hacerla en un papelito en un momento de tristeza, pero pude expresarme ante la gente. Solo una vez me había presentado en público, pero por medio del rap he aprendido a expresarme ante las demás personas, porque el rap cumple la función de que la gente me vea como una persona más y no como un punto aparte.

He visto que muchos raperos han salido adelante con el rap, que han surgido mucho, que han salido adelante, me gustaría un día subirme a un escenario y poder cantar rap. Para seguir ese camino debo primero terminar mi bachillerato y presentarme a la universidad a estudiar música y seguir en la universidad y hacer mis propias canciones.

Me siento muy feliz porque hay unas niñas de sexto, de séptimo, que me las he encontrado varias veces y me dicen: "niña, usted canta muy bonito, me gustó su canción, que hablara sobre la paz". Al grabar la canción sentí muchos nervios, nunca lo había hecho. Sentí muchos nervios de que no me saliera bien la canción, que no me saliera con la pista.

Quisiera que, para próximas oportunidades en el concurso de rap, hubiese más participación de los estudiantes, porque muchos tenemos la timidez y por medio del rap nos podemos expresar.

Giovanni

Mi nombre es Giovanni Garatejo, empecé escuchando rap por los vecinos y mi familia que sacaban los parlantes colocando rap e improvisando, y ahí fui aprendiendo más. Después empecé a escribir para mí y así generar un conocimiento para superar adversidades, para ser resiliente por medio del rap, entendiendo muchas cosas sin un significado tan grotesco. Del rap lo que más me gusta es la poesía, como se expresa, cuando uno está en un *beat* escuchando muchas veces la letra lo enreda a uno y uno queda escuchando ese tipo de música por un lapso largo.

Al comienzo sí quería, sí escribía, pero tuve una dificultad con mis familiares, mayormente me juzgan por lo que hago o por la manera como me expreso. He tenido problemas por como actúo, cuando quiero cantar algo o como quiero decir las palabras que por más profundas que sean quiero que sean realistas. No he tenido el apoyo de muchas personas, pero en los talleres del concurso de rap me pude encontrar con las demás personas, socialicé y logré alcanzar muchas cosas que no creí hacer antes del concurso. Logré entender la realidad de muchas personas por sus palabras.

Al hacer la canción me sentí libre, me sentí haciendo lo que me gusta mayormente, sin miedo a que me juzgaran por la letra o por la voz que tenía, me sentí con esa paz en una zona de confort. Al presentarme en el colegio sentí mucha pena porque pensé que me iban a juzgar, pero al sentir el micrófono se me olvidó todo lo que tenía al frente, solo quería estar en mí y así fluir.

Al grabar la canción estaba nervioso, fallé en varias ocasiones, no entendía la pista, pero los productores fueron personas muy amables, muy humildes, y me sentí que con ellos podía socializar. Al escuchar la canción me sentí bien conmigo mismo porque logré algo que pensé que no lograría y que lo iba a posponer por un lapso, pero se me cumplió mayormente antes y ese fue el logro al escucharlo.

El género rap está muy estigmatizado en el colegio, mayormente porque dicen que es un arte vandálico, pero fue este año que se hizo, porque antes no se escuchaba una persona rapeando, porque unos profesores juzgaban ese género, porque supuestamente estaba incitando a malos actos, a malos vicios y nunca se detenían a escuchar las letras, siempre que uno colocaba su música en los parlantes varias personas se incomodaban.

Este año, por medio del concurso de rap, las personas quisieron aportar su grano de arena para escucharnos, nos permitieron expresarnos sin ofender a nadie, cuando se hizo la canción todos estaban a gusto con ella. El rap es muy importante porque yo me levanto escuchando poesía, la escucho casi todo el tiempo porque sus palabras son muy motivantes, lo que dicen para aprender a superar las adversidades que me rodean.

Para próximas versiones del proyecto de rap le agregaría más ensayos, más tiempo, sé que hay personas que querían participar, pero no se logró con efectividad que todos participaran.

TRES ARTISTAS, TRES GESTORES CULTURALES DE BOGOTÁ

37

Edwin René Pineda Cortés,

"A. R. A Padrino RJ"

Artista mc de rap, gestor sociocultural, licenciado en Educación Comunitaria con énfasis en Derechos Humanos, integrante de la Asociación de Vecinos Granjas de San Pablo Asoveg-Cinjudesco y miembro fundador del Colectivo RapJudesco. Con este colectivo se han realizado acciones pedagógicas por medio de la formación en rap desde la premisa teórica de la educación popular. Desarrolla su trabajo bajo la premisa "Rap es música pa la cabeza". Combina el hip-hop con el trabajo social, desde la propuesta "Hip-hop más que tarima" como ejercicio que combina lo que se hace y propone en el escenario y llevarlo a la acción con las comunidades para contribuir a la transformación social. Es promotor del Festival RapJudesco "Cultura de Resistencia para Revolucionar las Ideas" desde el año 2003.

Jones

Yo empecé a escuchar rap porque mi hermano ponía su rap y él comenzó a influenciarme. Después de eso el rap me empezó a gustar, comencé a hacer improvisaciones con mi hermano, con mis primos, fuimos haciendo letras, haciendo canciones y así empecé.

La música fue inspirada por mi padre y por mi madre, mi papá tenía una guitarra y él se hacía el que tocaba la guitarra, eso fue una inspiración para mí, mi mamá tenía una flauta y ella sí sabía tocar muy bien la flauta, porque estuvo en una escuela y mi primer instrumento fue justamente ese. Después de eso la música fue muy esencial para mí porque era con lo que me hacía libre, a los nueve años ya comencé más de fondo con la música, empecé con los bongós, después me pasé a la batería, luego practiqué bajo y guitarra, después me dijeron: "usted debe cantar bonito porque su tío canta bien", y yo no sabía, pero me puse a cantar ese día y me di cuenta que tenía el talento para cantar; después me desempeñé más en el piano y ahí comencé a tener una mejor afinación, por así decirlo.

El proceso de rap fue muy chévere, ya que se vieron los grandes talentos que hay aquí en el colegio, se vio que la cultura del rap no es solo vicio, sino que es una crítica social y cultural para nosotros. Entonces estar en ese ambiente de estar con otros compañeros grabando una canción que tenía una crítica y para la construcción de paz fue bueno para nosotros, fue bacano porque reímos y discutimos distintas cosas relacionadas al concepto de paz y derivados de eso.

El colegio este año ha fundamentado una apertura de hacer algo nuevo porque en años anteriores no se hacía, el colegio ayudó mucho para prestar horas para que los muchachos practicaran. Para el futuro la música es esencial, es muy importante para mí, estoy en el grado once. Me postulé a la Pedagógica, pero no pasé, pero seguiré intentándolo, porque todo lo que yo hago es relacionado con el arte, entonces ese arte, el rap y la música es lo que me llena. Yo quiero ser músico, quiero ser profesor y quiero enseñarle a los demás.

Creo que, por mejorar el proceso de rap, faltaron muchos elementos de contexto, de lo que ha pasado en el país y faltó más práctica para los muchachos en clase.

Julito y Alexis

ALEXIS

El rap en mi vida ha actuado desde mis ocho años cuando mi hermano ponía Nando Nandez, La Etnnia, Fondo Blanco, Cejaz Negraz, ahí empecé a escuchar. A los 11 o 12 años comencé a escribir canciones y el rap es fundamental, ya que con él paso los ratos, pongo las rolitas de rap que le suben el ánimo a uno.

JULITO

Empecé con ese tema del rap como desde los 12 años, veía peleas de gallos (*freestyle* de rap), escribía canciones y de ahí me empezó a gustar.

ALEXIS

Lo que hace especial las letras del rap es que me desestresa.

JULITO

El rap le hace a uno ver la realidad porque habla de las cosas que pasan a diario.

ALEXIS

Al principio vi complicado el concurso de rap porque a los profesores no les gustaba el rap, tiempo atrás no podía sonar una canción porque los profesores ya empezaban que la drogadicción, que la mala influencia, aunque sí había algunos que apoyaban el arte, pero cuando hubo este concurso todo el mundo le metió la ficha, hasta el coordinador académico ayudó ahí.

El día del evento fue bacano porque todo el colegio se puso en la fibra del evento, de la presentación de cada alumno del colegio, me pareció muy bacano.

JULITO

Me pareció severo porque esto casi no se ve en el colegio.

ALEXIS

Yo no me presenté el día del evento porque sentí que me faltaba práctica y ensayo, no me sentía seguro para salir ante el público.

JULITO

Yo no salí al evento por los nervios, nunca había cantado en público y para hacer el oso ahí en frente de todos... Mejor no.

ALEXIS

Yo pienso que el colegio algunas veces cumple el papel de apoyarlo a uno en lo que nos gusta, otras no, siguen es el mismo sistema que manda el poder, adoctrinarnos estando en una silla ahí sentados, enseñándonos cosas que no tiene que ver con lo que nos gusta.

JULITO

Puede que el colegio quiera apoyarnos en lo que nos gusta, pero muchas veces no puede, porque no tiene los recursos para eso .

CINCO ARTISTAS DE RAP QUE HAY QUE ESCUCHAR MÁS DE UNA VEZ

Por su sentido crítico que hace florecer "la voz" y recuerda el sentido transformador y revolucionario del rap.

Actitud María Martha: grupo de rap argentino que ha inspirado un activismo social desde una perspectiva latinoamericana. Rechaza la dictadura argentina y las profundas heridas que causó en la sociedad argentina. Se resalta la fortaleza y letras de Malena d'Alessio y Karen Pastrana como exponentes de un hip-hop crítico, directo y denunciante.

Sensey

La primera vez que escuché rap vino de una persona que escuché cantar, fue uno de los sobrinos de mi padrastro, lo escuché improvisar, pero se empezó a volver constante, eran apartamentos pegados, los escuchaba cantar a cualquier hora y con el tiempo me empezó a llamar la atención. Después, ellos me ofrecieron que escribiera un coro y yo les cantaba ese coro, empecé a hacer covers y también intentar hacer letras propias. El mensaje del rap es positivo porque mi mamá escuchaba vallenatos y rancheras, entonces ciertos mensajes de esos géneros son como negativos, hablan del despecho y todo eso, pero el rap hablaba de tener la frente en alto, que siempre había una solución para todo, eso fue algo bueno.

En el concurso de rap me sentí muy bien, hace años estuve en un jardín cercano, trabajé en un proyecto que se llamaba compas-ñeros. Este año no me sentí tan diferente porque ya había estado en espacios parecidos, al principio me sentí algo nervioso al presentarme aquí frente al público y me generó miedo que la gente lo abuchee a uno, fue una buena oportunidad porque no dejé de insistir en que sí podía y que no me ganaran los nervios.

Al grabar la canción sentí presión porque, si no tenía una buena vocalización, se perdía el mensaje que yo quería transmitir o arruinar la parte de mis compañeros. Creo que el colegio, a través del rap, no permitiría expresar a su comunidad, más que a través de la pintura o el teatro, porque igualmente se necesitaba un método de orientación ya que no podía hacerlo uno solo.

Me pude dar cuenta de que si le meto empeño a algo puede salir un proyecto muy bien hecho, me di cuenta de que podía escribir una canción, no había tenido el tiempo de ponerme a escribir una canción, porque de verdad el concurso me llevó hasta ese hecho. Creo que, para próximas versiones del concurso de rap, se podría mejorar para personas principiantes un poco más largo sobre los cursos, los talleres, u orientaciones en cuanto a hacer los versos y escribir la canción, lo demás creo que quedó todo muy bien organizado.

A stylized illustration of a person wearing a red baseball cap and glasses, pointing towards a whiteboard. The whiteboard has the text 'KRS' and 'DINE' written on it. The scene is set in a classroom with a window and a speaker visible in the background.

PARTE 2

“IDEAS, CONTEXTOS
Y EJERCICIOS PARA
APRENDER RAP”

Un contexto para el

HIP HOP

The image features the words "HIP HOP" written in a bold, stylized, red graffiti font. The letters are thick and have a slightly irregular, hand-painted appearance. Below the word "HIP", a red arrow points horizontally to the right. The entire graphic is set against a solid, vibrant blue background. The text and arrow are positioned in the lower half of the frame.

Aquí nos ponemos un tanto históricos y conceptuales, pero es necesario para que ustedes entiendan bien de qué se trata esto del hip-hop y el rap. Para muchos investigadores, el hip-hop se gesta en Inglaterra, en la década de los sesenta, gracias a que inmigrantes jamaquinos comenzaron a experimentar con mezclas de distintas piezas musicales y compartiendo dichas mezclas en lugares como patios de escuelas y centros comunitarios. Esta práctica fue adoptada por afroamericanos y latinos en el sector del Bronx, en Nueva York, gracias al DJ jamaquino Kool DJ Herc. Nueva York fue el lugar de siembra del hip-hop, donde nacieron los Scratches de los DJ, los MC (maestros de ceremonia) el grafiti y el *Break Dance* (Pillai, 1999, p. 489).

En cuanto al rap, fueron *The Last Poets* quienes grabaron el primer LP conocido como el precursor del hip-hop. Allí se usó el estilo de palabra hablada, percusiones de jazz e instrumentales, que darían lugar a lo que después conoceríamos como rap (Moraga y Solorzano, 2005).

Una radiografía del inicio del hip-hop la da Brick, veamos:

Como algunos otros movimientos artísticos, su desempeño incluía medios variados; en el caso, fueron los que ahora se llaman los cuatro elementos del hip-hop. MCing fue la rítmica y estilizada entrega del texto del rap, siendo recitada o improvisada. El MC, quien comenzó siendo Master of Ceremonies, ahora más frecuentemente se llama raper (rapper). DJing fue la nueva técnica de manipular música existente en discos de vinil para hacer otra música, basada en beats (los golpes del ritmo). Entonces "D.J." refería a una *disc jockey*, tal como de estación de radio. B-Boying (o *breakdancing*) fue la danza típica del estilo, frecuentemente ejecutada en lugares públicos con equipos de sonido portátiles, los así llamado *ghetto blasters*. El grafiti, hecho con pintura spray, se conoce todavía, pero en aquella época llevaba más arte y se veían obras realmente substanciales. (2005, p. 2)

Sin embargo, el hip-hop no puede verse como un mero movimiento artístico sin contexto, pues nace como expresión en contra del racismo. Se ejerce como acción contra la cultura dominante (blanca y burguesa):

La cultura urbana hip-hop ejerce una acción contracultural consciente y reflexiva, la cual busca difundir una demanda y denuncia cultural y sociopolítica que toma lugar en el espacio urbano. Esta acción contracultural consciente y reflexiva va en contra de la sociedad moderna, es

CINCO PELÍCULAS DE HIPHOP MEMORABLES

Vida hip hop, historia callejera (2016): dirigido por Tito del Valle, se trata de un documental con entrevistas de raperos influyentes de Perú. Cuenta los inicios y evolución de esta cultura en el país. Sin duda la producción, el material de apoyo y las entrevistas le dan una gran calidad técnica y audiovisual.

contraria a sus leyes y sus valores, critica los discursos oficialistas a la vez que argumenta los propios, es una acción contracultural que abarca la utilización de espacios públicos y privados, la creación de micromedios de difusión alternativos y/o ilegales y algunos delitos. (Moraga y Solórzano, 2005, p. 90)

El rap ha sido contracultural, enfrentándose a patrones estéticos y culturales propios del pensamiento dominante. Surgió a partir de la necesidad de reconocimiento y las demandas de las poblaciones afroamericanas empobrecidas y estigmatizadas de los Estados Unidos. Parte de las denuncias que los raperos queremos hacer a través del rap, se dan en las letras que muestran la falta de oportunidades, la pobreza propia de los barrios y la delincuencia como forma de sobrevivir ante las injusticias.

También existe un rap al que se le ha llamado rap “Gamsta” o “Gamster”, que habla de hechos delictivos presentes en la vida de las pandillas: el tráfico y consumo de drogas, asesinatos y robos, entre otros. Estos dos tipos de rap (rap crítico y rap gamsta) se han difuminado por el mundo, el último apoyado mucho más por el capitalismo:

El papel original del hip-hop como un comentario sobre la violencia, la desesperación y la desesperanza de los afroamericanos en los Estados Unidos está cambiando últimamente. El hip-hop es actualmente una industria multimillonaria. Ha sido tan cobijada por el sistema que noticias sobre este género son regularmente cubiertas por revistas conservadoras y orientadas a una población blanca como, por ejemplo, *Rolling Stone*. Los años recientes han sido testigos de una proliferación de publicaciones de hip-hop, web-sites, productores y diseñadores de moda. (Pillai, 1999, p. 490)

Ambas corrientes del rap, la crítica y la gamsta, se diseminaron por el mundo. Artistas como Vico C y

Racionais mcs permitieron su inmersión en Latinoamérica en la década de los ochenta (Brick, 2005). Esto convirtió al rap en un fenómeno mundial, que atravesó todas las fronteras y aunque comenzó como una reclamación de poder popular afroamericano, inició un proceso de transnacionalización en el que ha asumido las formas culturales propias de los lugares a los que llega.

En Latinoamérica ha sido bien clara esta fusión cultural, puedo destacar artistas como Mexicano 777, Cipress Hill, Rafu Bantón, La etnnia, Los aldeanos, Randy Acosta, Portavoz, Cancerbero, Actitud María Martha, Alike, Movimiento Original, Anita Tijoux, Residente, entre muchos otros, quienes han convertido al rap en una forma de denuncia social pero también de reivindicación de su propia cultura. En Colombia destaco grupos como: La Etnnia, Gotas de rap, Asilo 38, Los Nandez, Flaco Flow y Melanina, entre otros.

Para Colombia, en términos sociales y educativos resalto la influencia de la Familia Ayara: fundación social liderada por el rapero Don Popo, quienes ayudaron a promover a gran escala el hip-hop como instrumento de transformación social. También resalto procesos de formación en escuelas de hip-hop, como Golpe Directo en el barrio Las Cruces liderada por el exintegrante del grupo Gotas de Rap, Eber Santa Cruz; la escuela L-mental en Ciudad Bolívar, liderada por Cardos Cardona y El Montes y, de donde vengo yo, Universal Rimas liderada por MC Litos.

El hip-hop y el rap comenzaron a transformarse y no solo emergieron escuelas, también gestores culturales, es decir, raperos que buscaban espacios, recursos, circulación y realización de eventos. Desde diferentes perspectivas políticas: unas más empresariales, otras de izquierda y otras cristianas que promovieron los cuatro elementos (MC, DJ, Graffiti y Break Dance) del hip-hop.

Para ilustrarles mejor este inicio, del hip-hop y el rap en Bogotá entrevisté a René Pineda de Rapjudesco y nos cuenta lo siguiente:

Inicié en el año 1994, integrando el grupo de Rap llamado *Tormenta Rap*, el cual estaba conformado por jóvenes que hacían parte de un proceso juvenil llamado *Nuevo Amanecer Mafalda* "JUNAM" que nació de la Asociación de Vecinos Granjas de San Pablo ASOVEG, en la parte alta de la localidad Rafael Uribe Uribe, Barrio Granjas de San Pablo. Mirando a los jóvenes más grandes que bailaban break dance en la esquina, practicando para ir a Rumba Latina a mostrar los mejores pasos, mi hermano mayor Giovanni inició el proceso. En el año 1996 participé con el grupo en el primer *Rap A La Torta*, en 1998 grabamos nuestro primer demo y ya en el año 2002 cambiando de nombre el grupo a *Impacto Creciente*, grabamos el primer sencillo titulado "De la Loma". Desde el proceso organizativo adelantamos el primer festival de hip-hop de la Localidad en el año 1997 y dimos inicio al proceso

formativo en hiphop llamado RapJudesco (comunicación personal, 12 de junio del 2019).

Adicionalmente, en la década del 2000 comienza a utilizarse internet como medio masivo de comunicación digital. Disminuye la venta de CD y toman fuerza plataformas como MySpace, YouTube, Facebook y, más recientemente Instagram, Spotify y Soundcloud.

La autogestión es un proceso de gran importancia para los raperos. De manera colectiva o individual comenzamos a conseguir los equipos tecnológicos, espacios y equipamientos necesarios para los estudios de grabación que son vistos como el santuario de la creación de la música (Montoya, 2011). Allí nos reunimos para hacer las pistas, grabar las voces y componer las canciones que serán difundidas en las plataformas digitales.

Por tanto, el hiphop en Bogotá se convirtió en un movimiento artístico, social y cultural, del que han emergido distintos roles como soporte para el movimiento. No solo se trata de los artistas de cada elemento (MC, grafiti, break, DJ), sino de los gestores culturales, productores musicales, comerciantes, periodistas y educadores.

Características del hiphop

Después de hacer un breve recorrido por la historia del hiphop y el rap quiero reiterar que no son lo mismo necesariamente, pero sí se encuentran estrechamente ligados. El rap es un elemento del hiphop, ambos han evolucionado y se han expandido desde sus inicios en Nueva York hasta llegar a Bogotá. Ahora pasaré a explicar las principales características del hiphop:

Los cuatro elementos

Como ya he mencionado anteriormente, el hiphop está constituido por cuatro elementos: rap, Break Dance, Grafiti y DJ. Para explicarlos, presentaré un cuadro integrador del trabajo de Mingardi y Román (2009) sobre los cuatro elementos:

Elementos de la cultura hip-hop

Rap

El rap o “rapeo” es la parte rítmicamente hablada de una canción. Los raperos son denominados MC (Maestro de Ceremonias), es decir, alguien que anima un público o grupo de personas.

El surgimiento del rapeo se debe a que, en las fiestas (*parties*), los MC se movían en los inicios recitando frases populares, utilizando un lenguaje “callejero”. Esos primeros raps eran gritos sobre los *breaks* instrumentales. Estas rimas en un principio no eran muy largas, hasta que se comenzaron a crear canciones completas, añadiéndoles repeticiones, vueltas y trabalenguas. Al poco tiempo esta práctica se populariza, adoptándose en la sociedad afroamericana de Nueva York como un medio de expresión, ya que, para los jóvenes de los barrios, el rapeo no requería de ningún tipo de instrumento, solo rimar improvisando sobre distintos temas.

Break Dance

Los sujetos que practican este tipo de baile son llamados B-boy o B-girl, que significa *break boy*; *break*: interrupción, *boy*: muchacho, *girl*: muchacha, porque bailan en los *break parts*, es decir, en los contratiempos de la música. El *break dance* es de modo fundamental un baile callejero, tan popular desde sus comienzos que suplantó las peleas de los barrios marginales. Mediante competencias de baile, denominadas genéricamente batallas, se enfrentaban distintos grupos a fin de demostrar cuál era el mejor.

Grafiti

Se denomina grafiti a las inscripciones, palabras, firmas (con nombres propios o apodos), dibujos y diseños pintados, marcados o dibujados con pintura en aerosol, marcadores, tinta u otras sustancias similares en lugares como edificios, estructuras, monumentos, etcétera; y a los rayones en vidrios con objetos cortantes, tallados con elementos como lijas, llaves, navajas o piedras filosas.

DJ

Se denomina *Dijing* en el hip-hop al arte de crear música con discos.

Los *disc-jockeys* son los representantes de este elemento, quienes utilizan dos discos como una manera de alargar los *break parts*, es decir, las partes instrumentales o de percusión de las canciones.

La forma de llevar a cabo este procedimiento es a través del uso de dos discos idénticos y un *audiomixer* —mezclador de discos—, la cual es la primera forma de intervención de los DJs.

A partir del movimiento que realizan sobre los *longplays*, los *disc-jockeys* crean sonidos que dan la posibilidad de que los B-boys/girls y los raperos improvisen sobre la música.

Como se vio, los elementos del hip-hop contienen una práctica artística, que constituye el hermanamiento de un movimiento cultural de jóvenes con distintos gustos e intereses artísticos y estéticos. Los festivales del género son los lugares de confluencia de los cuatro elementos (o de algunos de ellos), allí se vive la fiesta, se comprende de qué se trata dicha confluencia y se da sentido a lo que ha sido el hip-hop como movimiento cultural, como lo evidencia el siguiente afiche de un evento realizado en Bogotá-Ciudad Bolívar en el año 2019:

Imagen 2. Afiche de evento de hip-hop realizado en Bogotá en el año 2019

Fuente: https://www.instagram.com/kno_delix/

La estética hip-hop

Cada *hip-hopper* se convierte en un personaje y desde cada elemento de la cultura ejerce un rol particular, lo que hace que también asuma un seudónimo o nombre artístico dentro de la cultura. Estos sobrenombres, apodos o seudónimos se relacionan con el elemento del hip-hop que desarrollan y los hace característicos e individuales dentro del movimiento. (Mingardi y Román, 2009)

La vestimenta se caracteriza por ropas anchas, influenciada por atuendos deportivos propios del baloncesto, béisbol o Hockey; chaquetas propias de las estaciones de invierno, gorros y fuertes botas o tenis deportivos, aunque las

tendencias en el vestido han cambiado con los años, se ven *hip-hoppers* con prendas más apretadas y ceñidas al cuerpo.

Este tipo de vestimenta se ha asociado con lo “ñero” en el contexto colombiano, en la medida en que han sido las clases populares quienes se han relacionado e influenciado por este movimiento cultural:

El rap tiene que ver con lo ñero en la medida que se identifica con las problemáticas de los grupos sociales que habitan en los barrios populares, realidades que no interesan a la “gente bien” del norte porque no son cercanas a su cotidianidad. De esta manera la estigmatizan como música de ñeros, no en términos de que sea “mala” o “buena” música, sino, porque contextualiza problemas de la clase popular que no hacen parte de su consumo cotidiano y cercano. (Barrios, 2018, p. 1114)

Los aspectos estéticos pueden relacionarse con la búsqueda de un guerrero urbano, que trasciende las calles para convertirse en un vocero de su pueblo, alguien que no va con los parámetros normales o normalizados de la estética hegemónica. En cambio, reconoce a su pueblo como su origen y busca luchar por los derechos de su grupo social, tal como se plantea en la canción “Soldados del gueto” del grupo de rap chileno Movimiento Original:

**Fuimos seleccionados
los soldados del ghetto
Y estamos dispuestos a cumplir
la misión del pueblo**
“Soldados del Guetto”, Movimiento Original

La apropiación del espacio

Otra característica de los *hip-hoppers* tiene que ver con la manera como apropiamos el espacio, pues se da un sentido a la habitabilidad de lo público. Tomamos los

CINCO PELÍCULAS DE HIPHOP MEMORABLES

Juice (1992): dirigida por Ernest R. Dickerson y protagonizada por el rapero Tupac Shakur, cuenta la vida de cuatro jóvenes afroamericanos que tienen que lidiar con las problemáticas de la persecución policial, pandillas y consumo de drogas.

parques, aceras, calles y plazoletas, generalmente hacemos uso de bafles para practicar break dance o rap, mientras que el grafiti tiene que vivirse de una forma más clandestina, pues es una práctica penalizada por el Estado.

Dichas apropiaciones suelen ser transgresoras del orden hegemónico del espacio, en la medida que, en muchas formas de gobernabilidad urbana, el espacio público se ve solo como un lugar de tránsito y no como un lugar de encuentro; por otro lado, los *hip hoppers* al tener ropas relacionadas con lo ñero y con las clases sociales desfavorecidas somos mal vistos por el resto de la población, quienes los relacionan con inseguridad y vagancia. Al respecto los autores consideran lo siguiente:

Los hoper's para apropiarse de un espacio vacío inician una importante labor de conversión: el espacio vacío comienza a contener la marca hip hop y será habitado, frecuentado y cuidado cotidianamente por el grupo. Por eso los espacios pueden alcanzar la configuración de territorios, al convertirse en espacios que guardan los afectos y los rituales del grupo. ... los espacios hoppers pueden alcanzar la noción de lugar al ser "espacios cargados de sentido, se constituyen a partir de ser habitados, vividos. (Montoya, Tamayo y Medina, 2007, p. 131)

Los *hip hoppers* logramos darle vida al espacio y socioanimarlo, pues en parques y plazoletas públicas es normal que se realicen eventos de hip hop autogestionados de forma colaborativa; brindamos elementos de arte y cultura a lugares que generalmente son de tránsito. En el caso de Bogotá, puede pensarse en pequeños festivales de hip hop que se realizan en cada localidad y en el festival HipHop al Parque que reúne más de 200 000 visitantes y lleva más de 25 años de realización.

Critica hiphop

El hip hop ha sido un movimiento de resistencia mundial, pero también de denuncia cuyo movilizador especial es el arte. No se nutre solamente de los recursos del Estado en los espacios culturales que brinda el gobierno, el hip hop parte de la idea "hazlo tú mismo" y en muchos casos desarrolla sus actividades "con las uñas" (Montoya, 2011). Esto hace que sea muy común ver eventos pequeños con sistemas de sonido muy básicos a mcs que buscan presentarse en una tarima no solo por el pago de la presentación, también esperan darse a conocer y transmitir un mensaje.

CINCO ARTISTAS DE RAP QUE HAY QUE ESCUCHAR MÁS DE UNA VEZ

Portavoz: MC chileno nacido en la ciudad de Santiago. Comenzó con el grupo Salvaje Decibel, después se convirtió en solista, lanzó varias canciones en las que plasmó su sentido crítico y revolucionario. Lucha por los derechos de la población chilena y se siente orgulloso de la tradición cultural Mapuche; Portavoz tiene letras cargadas de dichas propuestas sociales y políticas que buscan reivindicar “el otro Chile” explotado y abandonado.

Parte de lo que se denuncia en las canciones de rap aborda el fracaso de la democracia, la equidad y la justicia social; también trata el rechazo estatal a la diversidad cultural, la pluralidad y la inclusión social (Echavarría, Linares y Dimas, 2011). Esto quiere decir que el rapero y el hip-hop se movilizan por ser escuchados, reconocen la importancia que tiene su canto para transformar las situaciones que denuncia:

Al realizar un recorrido por las dimensiones estéticas de la cultura hip hop y gracias a su reconocimiento y valoración, podemos afirmar que el hip hop es sensible a la subjetividad, pues los y las jóvenes encuentran en el canto, en el baile y en el grafiti un medio para expresar la singularidad de su experiencia. Experiencia que debe ser narrada, bailada, pintada; experiencia

que necesita del lenguaje estético para existir. En tanto se concibe que “una experiencia ha de poder ser comunicable, si no, está muerta. Y toda experiencia se dirige a otro, a un interlocutor”. (Montoya, Tamayo y Medina, 2007, p. 138)

El hip-hop necesita ser expresado para vivir, y el rapero necesita ser escuchado para tener una razón de ser, no puede solo cantar para sí mismo, necesita hacerlo para transformar el mundo y transformar el mundo como una experiencia estética revolucionaria. Lo hacemos a partir de resignificar los lugares, a través del remplazo de los símbolos imperantes y la creación una nueva territorialidad. Es un movimiento cultural que transforma el espacio y la subjetividad en los barrios populares a donde llega.

Educación y hiphop

La escuela

La escuela es un campo de batalla ideológica, se trata de la visión de cada docente contra la visión de los otros, cada cual hace y pregona la escuela que quiere y que sueña. Los estudiantes se ven cobijados en esos campos y tensiones ideológicas. Estas disputas ideológicas le dan sentido a la escuela, propician espacios de consenso y disenso motivados por los mismos deseos de los estudiantes.

Sin embargo, este espacio se ha transformado al servicio del mercado y dicho campo de batalla ideológica ha perdido terreno para convertirse en un campo hegemónico de circulación de ideologías ultraderechistas, neoconservadoras y neoliberales:

Pasivamente han entregado la reforma educativa a una devoción ciega por el procedimiento, más que demostrar un interés por los objetivos sociales emancipatorios. Además, las pedagogías de tipo administrativo cada vez más populares han dado por resultado la proposición de políticas que promueven despojar a los maestros de sus habilidades y crear una racionalidad tecnocrática en la cual la instrumentación está desprovista de planeación y concepción, y el modelo dominante de lo que es el maestro se convierte en un técnico u oficinista de cuello blanco. (McLaren, 2005, p. 83)

Lo que quiere decir que, en la educación de mercado, el maestro se convierte en un preparador para el mundo laboral corporativo que elimina la educación crítica y las posibilidades de tomar otros caminos posibles, se eliminan los disensos y se tienen pocas vías posibles para el desarrollo autónomo de cada persona.

CINCO CANCIONES PARA USO PEDAGÓGICO

“Rap contra el racismo”, El Chojin (2011): se trata de la reunión de varios raperos españoles liderados por El Chojin, que cantan contra el racismo. La canción transmite un mensaje al mundo para que se olvide y se borre el racismo de nuestra existencia.

Son esencialmente los disensos los que posibilitan la construcción de un mundo más democrático y permiten una sociedad que desarrolle las libertades individuales sin el ánimo de afectar o destruir al otro. Allí radica la problemática, pues la educación de mercado privilegia a quienes tienen mayores riquezas económicas y pertenecen a una clase social dominante:

Los estudiantes de la cultura dominante heredan sustancialmente un capital cultural diferente del que heredan los estudiantes pobres, y las escuelas en general valoran y recompensan a los que exhiben ese capital cultural dominante (que es también el que suele exhibir el maestro). Las escuelas sistemáticamente devalúan el capital cultural de los estudiantes que ocupan posiciones de clase subordinada. El capital cultural es un reflejo del capital material y lo reemplaza en forma de moneda simbólica que entra al sistema de intercambio de la escuela. (McLaren, 2005, p. 296)

Las posibilidades de las clases sociales en disenso se encuentran limitadas por la educación de mercado, se conforma un escenario de lucha por la supervivencia donde las condiciones culturales, económicas, étnicas, de género y de sexualidad juegan un papel importante, lo cual crea variables para el acceso a ciertos privilegios, para encontrar recompensas o para recibir castigos ejemplares.

Entre los privilegiados se encuentran aquellos que proceden de clases sociales dominantes, etnias dominantes y con orientaciones de género y sexuales dominantes. Así, los mayores privilegiados son los hombres, ricos, blancos y heterosexuales. El resto de

la población sufre exclusiones de algún tipo. Allí pueden encontrarse aquellos estudiantes que provienen de grupos étnicos afrodescendientes o indígenas americanos, todos los pobres, todas las mujeres y todas las personas con una orientación del deseo distinta a la heterosexual, entre muchas otras condiciones.

El hip hop debe buscar que los estudiantes en las escuelas puedan sacar su voz desde distintos ámbitos artísticos de los cuatro elementos de la cultura. Esta voz debe ser colectiva, denunciante y permanente, recordar la historia, denunciar el presente y anunciar las condiciones para un nuevo futuro.

Con todo este recorrido histórico, conceptual y pedagógico ya me pueden entender cuando digo que el propósito de este libro es presentar el proceso que he tenido para sacar la voz de los estudiantes de la IED Los Comuneros Oswaldo Guayasamín en Usme. Esta no ha sido ni será la primera experiencia relacionando la educación y el hip hop, pues es una tendencia a nivel global.

En la educación del mercado y la desesperanza algunos maestros resisten a nuevas cosas, entre esas, relacionarse con el gusto musical y cultural de sus estudiantes, con el ánimo de transformar los planes de estudio, las herramientas didácticas e incluso la actitud con la que llegan al aula de clases:

La “cultura hip hop” anima a la solidaridad, la cooperación y a la crítica de las injusticias sociales. Tanto es así que en determinados contextos se ha transformado en herramienta socioeducativa, generando motivación en el sector más joven de la población, que en su etapa vital adolescente busca sector más joven de la población, que en su etapa vital adolescente busca definir los valores con

los que querrá autodefinirse individual y grupalmente. El lenguaje artístico del hip hop, empleado como recurso pedagógico, permite educar en el rechazo ante las injusticias que afectan a las personas que identificamos como próximas o lejanas, así como para declarar la adhesión a determinados principios éticos. (Rodríguez e Iglesias, 2014, p. 175)

Como herramienta didáctica o lúdica el hiphop es muy potente, pues permite entender la realidad críticamente, la participación de los estudiantes y el arte en varias de sus manifestaciones. Lo más importante se encuentra en la búsqueda personal e interior que promueve el hiphop en sus practicantes, en búsqueda de su propia identidad, valores y principios éticos (González, 2019, p. 20).

¿Cuál es el papel de los maestros en la educación de mercado?

En toda esta discusión el maestro es pieza clave, pues hace girar los engranajes de la educación, es un trabajador ideológico que promueve la idea de mundo, de escuela y de vida que quiere; sin embargo, la educación de mercado ha creado un ejército de maestros que trabajan y luchan ideológicamente por posicionar a los estudiantes en el mercado. Su lucha es esencialmente tecnocrática y burocrática, promueve las reglas de la competitividad y destaca las capacidades que deben desarrollar los estudiantes en el transcurso de su vida estudiantil. Por eso a algunos no les gusta mucho el rap, porque el rap representa muchas cosas distintas a estas.

A partir de la ley de supervivencia del más fuerte, los docentes normativizan a los estudiantes por su aspecto físico, su vestimenta y su forma de hablar. Dichas normas

apuntan a convertir a los estudiantes en mano de obra barata para la industria y el mercado, que trabajen durante largas jornadas a un bajo costo, con pocas prestaciones sociales y sin seguridad social, pero convenciéndolos de todo lo contrario, de ser emprendedores, de tener que luchar y esforzarse por salir adelante. Ejemplo de ello es que en Colombia el lema de gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) fue “trabajar, trabajar y trabajar”; bajo ese lema se sustentó una gran cantidad de reformas sociales que resultaron en la profundización del neoliberalismo.

Aunque muchos docentes no siguen dicha doctrina, es poco lo que se ha hecho para luchar contra ella, en cambio se guarda silencio y amparados en la libertad de cátedra permiten la dominación de dicha ideología, pensando que su propia actividad académica es apolítica y neutra. Sin embargo, lo que se esconde tras todo esto es el miedo de los docentes a perder su trabajo o los privilegios sociales ganados desde su empleo:

Uno de los efectos menos discutidos de todo esto, aunque está constantemente en la mente de las personas- es la posibilidad de pérdida de empleo dentro de lo que ha sido llamado “estado de gestión” (Clarke y Newman, 1997). Este es especialmente el caso de la gente dentro del sector público, particularmente en áreas como la educación donde los departamentos de estado no sólo en Australia sino en todos lados están expuestos a la severa amenaza de pérdida de sus posiciones laborales. En esta situación la gente evita la controversia a toda costa. (Apple, 2015, p. 30)

Los docentes se convierten en agentes ideológicos del mercado en la escuela, transmitiendo una idea de funcionalidad de la educación para el mundo del mercado laboral y no para el mundo de la vida, que es mucho más amplio. Se convierten en llenadores de formatos y de documentación de pruebas y pruebas sobre su trabajo, donde demuestran que están haciendo debidamente las tareas asignadas y validan la transmisión de la ideología de mercado.

Este comportamiento que se promueve desde el mercado y las políticas gubernamentales neoliberales mantiene aterrado al docente. En su cabeza está el miedo permanente a la destitución por cometer faltas disciplinarias e incumplimientos, por lo que se niega a llevar la contraria a dichas políticas gubernamentales educativas.

Sin embargo, el sentido de la educación debe ser liberadora o no es educación, sino adoctrinamiento. Partir de esta premisa obliga a los maestros y las maestras a pensar de otra manera su ejercicio educativo; al respecto McLaren considera:

También significa que, como maestros, debemos enfrentar nuestra propia parte de culpa al reproducir la desigualdad con nuestra enseñanza y luchar por el desarrollo de una pedagogía equipada para oponer resistencia intelectual y moral a la opresión, una que extienda el concepto de pedagogía más allá de la mera transmisión de conocimientos y habilidades y el concepto de moral más allá de las relaciones interpersonales. En este caso, la pedagogía debe vincularse a la lucha de clases y a la política de liberación. De esto trata la pedagogía crítica. (2005, pp. 92-93)

La pedagogía crítica debe surgir de relaciones de reconocimiento entre la historicidad de los sujetos y allí producirse el conocimiento, pues este tiene sentido en la medida que se da a la experiencia y al saber propio de cada sujeto. Se debe reconocer la cultura de origen, la condición de clase, la condición étnica, la condición de género y orientación del deseo de cada individuo. A partir de este reconocimiento, cada estudiante debe ser capaz de buscar la forma de transformar dicha realidad de opresión que vive y ayudar a la emancipación de los otros.

La pedagogía crítica debe buscar la forma de sacar “la voz” de los estudiantes, que puede estar oculta en subjetividades infravaloradas a causa de la educación de mercado.

La voz

**Respirar para sacar la voz
Despegar tan lejos como un
águila veloz**

“Sacar la voz”, ANITA TIJOUX

La voz es un concepto que puede atribuirse a la pedagogía crítica, encontrada en autores como McLaren y Freire. El primer autor considera que la voz es importante porque:

alerta a los maestros del hecho de que todo discurso está situado históricamente y mediado culturalmente, y que deriva parte de su significado de la interacción con los demás. Aunque el término voz puede referirse a un discurso internalizado, privado, tal discurso no puede ser comprendido sin situarlo en un universo de significados compartidos, esto es, en los símbolos, narrativas y prácticas sociales de la comunidad de nuestra cultura en la que el diálogo está tomando lugar. (2005, p. 325)

Esta definición de McLaren reconoce que somos sujetos mediados por el mundo y por nuestra cultura, que hace que lo llenemos con significados históricos de nuestra existencia, que dichos códigos o símbolos culturales se construyan en la interacción con los demás, que en dicha interacción nos hagamos como sujetos, al compartir y usar estos códigos dándole forma a nuestra existencia como seres sociales.

Esto quiere decir que el concepto de voz no parte, únicamente, de entender una internalización del sujeto, es, en cambio, la reunión de un ser cultural colectivo. La voz es la suma de experiencias culturales, dada a los sujetos para su propia existencia. Por esta razón todos los sujetos tienen derecho

y necesidad de sacar la voz, porque se trata de apelar a su historicidad y origen cultural, negarlo es contraproducente, pues quita una parte de la existencia que necesita ser nombrada y reconocida.

Frente a esto Freire considera que: “El ser humano es por naturaleza un ser que interviene en el mundo, en la medida en que hace la historia. Por eso mismo, debe dejar en ella sus huellas de sujeto y no simple pisadas de mero objeto” (2012, p. 156). El ser humano necesita nombrarse e interactuar con la historia para cumplir su tarea de ser sujeto, no hacerlo es someterse al robo de su historia, a un despojo más grande que el robo de todo el oro de América. Freire (2012) también manifiesta que tenemos la capacidad de la voz porque no somos sujetos determinados por las condiciones de exclusión que vivimos, pero sí sujetos condicionados a ellas; lo que hace que existan posibilidades de emancipación.

Finalmente, una labor de la pedagogía crítica es buscar el desarrollo de la voz en cada uno de los estudiantes, pero para esto es importante participar activamente como docentes en dicho proceso de descubrimiento (Apple, 2015). Se necesita abrir caminos y trochas para llegar a lugares antes vedados, buscar espacios de autodescubrimiento de la voz, de interacción crítica de los sujetos, de territorialización, y, finalmente, gestionar la transformación de la realidad de todos.

EXERCICIOS DE RAP

como herramienta pedagógica

Estos ejercicios son resultado de mi experiencia docente, en la que he vinculado el rap como herramienta, motivado por mi propio gusto musical y cultural en sintonía con el gusto de mis estudiantes.

Los ejercicios se presentan como una galería de opciones metodológicas, en las que docentes de todas las áreas podrán adaptar dichos ejercicios para su propio contexto educativo, ya sea por una secuencialidad de cada actividad o tomándolas de manera aleatoria, dependiendo el interés didáctico que se les quiera dar.

También podrán ser apropiados por cualquier persona que quiera convertirse en mc y considere que en estos ejercicios encontrará una guía metodológica que ayude a su proceso de formación artística.

Los ejercicios están compuestos de tres partes:

Planteamiento

Se describe lo que se busca con la implementación del ejercicio.

Experiencia

Se describe lo realizado en mi práctica docente con los aciertos y desaciertos en el desarrollo de su implementación.

Resultados pedagógicos

Reflexiones o síntesis de la implementación en cada uno de los contextos donde desarrollé el ejercicio.

Ejercicio número 1. Escribir para sacar la voz

Planteamiento

Sin duda, uno de los propósitos de la escritura es narrar nuestra propia verdad, todo lo que somos y que llevamos por dentro, como se mencionaba anteriormente: la voz es colectiva, así que, al escribir, contamos la historia de nuestros ancestros, nuestra cultura y básicamente lo que somos.

Este ejercicio busca sacar la voz verdadera, para hacerlo se necesita algo con qué escribir: un lápiz, un bolígrafo, un papel o un computador. Intentemos alejarnos del celular, para dicha escritura, buscar un lugar cómodo y tranquilo, empezar a escuchar desde adentro y plasmar lo que sentimos en el papel.

Es un ejercicio muy básico, pero requiere de cierta disciplina para realizarlo, pues uno de los primeros criterios que se necesitan para la escritura es sentarse a hacerlo con tranquilidad, hacer caso omiso a la mayor cantidad de distracciones, concentrarse en sí mismo, escribir en prosa y buscar desarrollar un estilo libre. Sugiero que se piense en cinco temas de interés personal; por ejemplo: la familia, la historia de vida, las emociones, el colegio, el barrio, entre otros, y escribir media página de cada uno. Con el paso de los días, ir aumentando la cantidad de hojas escritas hasta familiarizarse con la escritura, y hacerla más fluida y menos tediosa. Se puede realizar de manera individual o en grupo, si es en grupo; servirá la experiencia que contaré a continuación.

Experiencia

Este ejercicio fue realizado con mis estudiantes de grado noveno, décimo y once, en las asignaturas de Ciencias Sociales y Filosofía. Inicialmente comencé charlando de situaciones políticas del ámbito nacional que tuviesen que ver con la vida cotidiana, donde medianamente se sintieran involucrados. Al finalizar el planteamiento inicial, comenzó una ronda de intervenciones por parte de los estudiantes. Se buscaron posiciones contrarias, a través de la construcción de argumentaciones que llevaron el tema hacia un debate abierto donde todos se sintieran con ganas de participar.

Cuando el debate se hizo más intenso se cortó dicha efervescencia de tajo. Pedí a los estudiantes que escribieran en media página los argumentos que tendrían para participar. Con cierto descontento realizaron el ejercicio, pero mientras escribían, les dije que sintieran cómo el aspecto emocional permitía que la escritura saliese con mayor fluidez.

Posteriormente se socializaron algunos escritos y el debate abierto continuó desde la argumentación escrita. Este ejercicio continuó realizándose, pero con lapsos más largos para la escritura, de tal manera que se pasó de media página a una página, hasta llegar a dos.

Resultados

El ejercicio fue muy constructivo, pues el detonante de la emocionalidad en la escritura jugó un papel importante, permitió que afloraran “cosas por decir” a partir de sentimientos de rabia, competencia y revancha. Se aprovechó dicha emocionalidad para clarificar y tomar conciencia de la importancia de la escritura. Por eso se habló de buscar lugares tranquilos, con pocas interrupciones; espacios que busquen focalizar las emociones hacia el conducto del texto.

Fue muy difícil para los estudiantes pasar del debate oral (detonante emocional) a la escritura, pues tienen representaciones tediosas de esta, la ven como algo obligatorio, por lo que se interesan muy poco en ella. Sin embargo, cobró sentido el ejercicio cuando comenzaron a leer los textos, pues sintieron recuperar la voz de la que estaban haciendo uso durante el debate.

TRES ARTISTAS, TRES GESTORES CULTURALES DE BOGOTÁ

Diana Avella. *Es una integrante activa del hip hop colombiano. En sus letras refleja la realidad de mujeres colombianas, las cuales llegan a ser historias compartidas por mujeres en Latinoamérica y el mundo. Fue ganadora de Premios Subterránea como “Mejor artista Femenino” en Hip Hop 2015; es una de las tres protagonistas de la película documental alemana “Tres Mujeres Guerreras 2014”. Fue seleccionada para la exposición fotográfica colombianas que Cambian el Mundo AECID 2013 y ganadora de la beca a la gestión cultural del Ministerio de Cultura 2013. Diana es licenciada en Humanidades y Lengua Castellana, representante por Colombia de la Red de Artistas de Latinoamérica y el Caribe Únete de ONU Mujeres. Ella es el ejemplo de una artista de barrio que surge de la periferia y convierte su obra artística en música de exportación, ha participado en importantes festivales y encuentros internacionales como el Festival Latinoamérica Unida (Ciudad de México, Guadalajara, en México, 2012) o Translating Hip Hop (Berlín, Alemania, 2011).*

Ejercicio número 2. Construir un cuento colectivo

Planteamiento

Para convertirse en MC otra de las capacidades a desarrollar es la improvisación, es decir, ser capaz de rapear inventando rimas de manera muy rápida, estas no deben estar prefabricadas, sino que deben surgir espontáneamente. No es una capacidad sencilla de desarrollar, requiere mucha concentración y práctica, es sin duda muy importante porque no solo sirve a los MCs, también es de gran utilidad para aquellas personas que quieren mejorar sus habilidades para hablar en público.

El ejercicio consiste en inventar un cuento en voz alta, sin que exista ningún tipo de prohibición sobre su contenido, pero sin demorarse en decirlo, sencillamente dejando que la narrativa fluya. Se debe pensar en el inicio del cuento, que no debe ser forzado o pensado por mucho tiempo. Después se desarrollará la historia de acuerdo con lo que la imaginación diga.

Si se va a realizar de forma individual, debe pensarse la temática con la que se va a construir el cuento: fútbol, amor, elefantes, canciones, etc. Por ejemplo:

- El fútbol comenzó como un deporte en el sur de África, cuando los conquistadores

llegaron y conocieron una fruta llamada futbala, de allí su nombre...

- Cuenta la historia que el amor antes de existir venía en un recipiente transparente hecho de vidrio que cuidaban los antiguos egipcios hasta que...
- Los elefantes son animales importantes para el planeta, porque permiten con los sonidos que emiten de frecuencias muy bajas cuidar y mantener en la tierra la capa de ozono...

Se busca realizar este ejercicio cuantas veces sea necesario hasta que la persona sienta una fluidez en la realización del proceso. Si se trata de un grupo, el cuento se realizará de manera colectiva y cada persona tendrá que hacer aportes, el proceso se repetirá tantas veces hasta que se logre una fluidez o se desgaste el proceso. Si lo último ocurre, se pedirá la práctica del ejercicio en otra sesión o en espacios distintos.

Experiencia:

El ejercicio fue realizado con estudiantes de los grados noveno, décimo y once, en las clases de Ciencias Sociales y Filosofía. Se realizó con el ánimo de que los estudiantes participaran en clase. Al principio, muy pocas personas quisieron participar porque les daba vergüenza; tras muchos intentos lograron narrar, pero no conseguían decir más que una palabra: "el-señor-estaba-sentado...", después incrementaron paulatinamente la cantidad de palabras hasta llegar a más de tres frases.

Resultados

El ejercicio fue bastante divertido, pues les permitió reírse de aquellas cosas que se les ocurrían de primera mano, además de la integración del grupo, un mayor desenvolvimiento a la hora de hablar y confianza en los estudiantes.

Para los MC será de gran utilidad para desarrollar la capacidad de improvisación.

Ejercicio número 3. Competencia de freestyle

Planteamiento

Este ejercicio es la continuación del ejercicio número dos, pues propone realizar una competencia de *freestyle* o de improvisación y recrear el ambiente de una batalla (dos o más MCs se enfrentan entre sí haciendo rimas improvisadas). Como les narraba en “Mi historia”, el *freestyle* es de relevancia para el hip-hop en todos sus elementos. El rap ha popularizado las competencias, como por ejemplo la batalla de RedBull, la competencia de Next Level en Chile, entre otras. Lo cierto es que en la actualidad los eventos de *freestyle* han tenido más acogida entre los jóvenes que los eventos donde los MCs preparan canciones.

El elemento más atractivo en los eventos de *freestyle* es la competencia, pues los MCs se enfrentan para demostrar quién tiene las mejores rimas, los jurados determinan los ganadores y la gente asistente al evento apoya con bulla y aplausos a sus favoritos. El

formato de batalla de *freestyle* puede ser traído a la educación en la medida que permite la creación y la improvisación. Sea que se quiera ser MC o no, estos ejercicios permiten desarrollar habilidades para hablar en público.

Se puede tomar dos opciones para trabajar este ejercicio:

- **Primera opción:** una batalla de escritura en la que dos o más personas se enfrentan con sus propios escritos en ocho versos cada uno.
- **Segunda opción:** trabajar desde la improvisación sin texto escrito.

En ambos casos se necesita de jurados que decidan quién será el ganador y ojalá exista público para animar la competencia. Puede haber distintas temáticas, por ejemplo, la situación del país, la discriminación en las calles, la violencia de género, entre muchas otras. No solo se pueden realizar competencias aleatorias, también es posible realizar campeonatos por equipos o de manera individual, por medio de incentivos a los ganadores y generando toda la emocionalidad propia de una batalla de *freestyle*.

Experiencia

Este ejercicio fue realizado con los grados noveno, décimo y once orientando las asignaturas de Ciencias Sociales y Filosofía. Se hizo como una forma para confrontar ideas contrarias y aprender a argumentar. El planteamiento del ejercicio agradó porque a muchos les gusta ver batallas de *freestyle*. Se usó la opción de escritura, se organizaron subgrupos; estos se enfrentaron entre sí, cada enfrentamiento tuvo una temática, y hubo un tiempo para preparar las líricas. (A diferencia del ejercicio 1, que se escribe en prosa, este se realiza en versos, más acorde con el rap). Al final quedó un grupo ganador de cada curso.

Resultados

Los estudiantes se motivaron con este ejercicio, para muchos fue la primera vez que escribieron un verso y además lo cantaron frente a todo el grupo. En ningún momento se les pidió que al recitar los versos lo hicieran rapeando, pero se fue dando en ellos el estilo rap. El público gritaba, abucheaba o aplaudía los buenos o malos versos. El ejercicio fue muy divertido, permitió que los estudiantes se expresaran como competidores, como jurados o como público.

El ejercicio motivó la improvisación tanto escrita como verbal, habilidades propias y esenciales de los mcs. Se integró muy bien con el ejercicio anterior del cuento colectivo, logró otro nivel de profundización de *freestyle* además de una manera de perder el miedo ante muchas situaciones interacción social.

Ejercicio número 4. Apreciación musical

Planteamiento

De la música se puede aprender, no solo de los sonidos, los acordes o las melodías. También podemos identificar que una canción es el resultado de un momento histórico, de una tradición cultural y de unos deseos políticos implícitos en sus letras.

Por eso, para ser un mc se debe tener apreciación musical, es decir, identificar música de calidad, “bien hecha”, a través del análisis de la escritura, las letras y las intenciones. Esto quiere decir que se debe identificar la calidad e importancia de una canción por lo que dice y no solo por como se dice. Al escuchar nuestra música favorita podemos buscar en ella los elementos discursivos, ideológicos y contextuales de lo que escuchamos: qué se dice, cómo se dice, por qué se dice; esto nos permite entender un pueblo, un momento histórico o una ideología política a través de la música.

De los siguientes artistas de rap y sus canciones se podría hacer un ejercicio de apreciación musical teniendo en cuenta que:

El grupo de reggae Los Cafres generalmente escribe canciones sobre el amor romántico, pero tiene canciones de otras temáticas más políticas, como “Pirata Colón”, del álbum *Espejitos* (2000), habla de la ignominia causada por los colonos que saquearon América y manifiesta palabras de resistencia para los pueblos americanos. Esta canción puede servir para entender el contexto de colonización y el estado actual de dicho proceso histórico.

- El rapero español Nach tiene muchas canciones que sirven para entrenar la apreciación musical. Canciones como “Chico Problemático”, “El lenguaje de los dioses” o “Manifiesto” están llenas de planteamientos filosóficos que pueden colocarse en tensión en un contexto de aula de clase, por ejemplo, en la clase de Filosofía.
- La rapera palestina Shadia Mansour trata en la letra de sus canciones la situación de conflicto que se vive en la franja de Gaza entre el Estado de Israel y el Estado de Palestina, sus videos se encuentran llenos de símbolos culturales con los que se puede abordar el conocimiento de la cultura árabe en Latinoamérica.

Para el ejercicio de apreciación musical necesitamos a nuestro cerebro bien atento, lápiz y papel para apuntar lo que encontremos y analizarlo profundizando en aquellos puntos que nos han llamado la atención.

Experiencia

Este ejercicio fue realizado con estudiantes del grado once en las clases de Filosofía y Religión. Para religión buscamos canciones que hablaran sobre el contexto social afroamericano de comienzos del siglo xx, impulsado por las condiciones de exclusión y racismo. Analizamos el jazz, el blues, el góspel y

el rap. Para la clase de filosofía se analizaron distintos videos musicales para entender el concepto de estética y su relación con la ideología.

Se pidió a los estudiantes escuchar las canciones, estas fueron repetidas tres veces. Al terminar de escucharlas realizaron un escrito con lo que pensaban de ellas y después se socializó parte de estos escritos.

Resultados:

Es un ejercicio de gran potencialidad histórica, pues la música permite recrear un contexto, propicia que las personas puedan transportarse a dichos momentos y recrearlos de alguna manera. También sirvió para leer críticamente la música, bajo el entendimiento de que no es neutral políticamente y cada autor plasma en su obra su visión del mundo.

En la formación de mcs este conocimiento apreciativo es fundamental, se trata de las bases que lo sustentarán como artista, para que tenga criterio musical y pueda hablar con propiedad de composiciones musicales, contextos de canciones e intencionalidades políticas.

CINCO CANCIONES PARA USO PEDAGÓGICO

“Fuck the Police”, N. W. A. (1988): esta canción es el ícono de la lucha contra el racismo en EE. UU. y en otras partes del mundo, se trata de una canción que denuncia el abuso policial contra la población afroamericana. Lamentablemente, 20 años después de la aparición de la canción, sigue vigente esta problemática.

Escúchela en:

Ejercicio número 5. Crear el nombre

Planteamiento:

El nombre para los *hip hoppers* es muy importante, es una forma de identificarse ante el grupo que resalta su ser artístico desde cualquiera de los cuatro elementos. La misma persona se pone el nombre y hace que con él pueda sobresalir toda aquella identidad que lo cubre artísticamente. Nombrarse es decirse y convertirse en evidente, en existente, renombrarse tiene más sentido aún, pues es volver a nacer, rehacer la historia con su nueva identidad.

Este ejercicio busca que la misma persona invente y escriba su nombre a modo de grafiti, pensando en un diseño llamativo, con los colores que quiera, las formas de las letras de su preferencia, entre otras cosas. Es importante que se realice un párrafo con la justificación del nombre para que se pueda reflexionar en los aspectos de identidad de este.

Se puede hacer de manera individual, pero tiene mucha fuerza al realizarse de manera colectiva, pues se trata de compartir identidades e historias. De esta manera, La Voz puede salir y volverse colectiva y comunitaria en la medida que reconoce la existencia de los otros.

Experiencia:

Se realizó con estudiantes de grado noveno como parte del tema de identidad cultural, a partir de estudiar conceptos como interculturalidad y diversidad. Se pidió a los estudiantes escribir todos aquellos detalles, experiencias, sentimientos y saberes que los constituyen como sujetos. Después de listar y enunciar esos elementos, los estudiantes empezaron a escribir sus nombres tipo grafiti en una hoja, con colores. Al terminar, los dibujos se socializaron entre todo el grupo.

Resultados:

El ejercicio logró hacer que se compartieran identidades y experiencias por medio de la socialización de los dibujos. Cada dibujo es la representación gráfica de una nueva identidad. Se escucharon voces que nombraron, sobre todo, proyecciones del futuro. Querer ser, querer hacer, todo desde el reconocimiento del pasado, en búsqueda de levantarse de situaciones dolorosas o desafortunadas que han vivido. Logró reafirmarse que la identidad y la historia son fundamentales en nuestra construcción como sujetos.

Ejercicio número 6. Crear la orquesta

Planteamiento:

Una de las cosas que más critican los músicos profesionales es la falta de estructura y complejidad de los géneros de la música urbana (rap, reguetón, trap, entre otros) en comparación con otros géneros que tienen más instrumentos musicales, más melodías y más acordes. Muchos estudios de grabación de la música urbana han simplificado la música misma, incluyendo solo sonidos de batería, bajo y una melodía que se repite cada ocho tiempos.

Es así como, al apreciar la música urbana, sobre todo el reguetón, sobresalen letras sexuales más que cualquier otra construcción musical. Pero en el rap, esta idea de simplificar tuvo sentido al “samplear” (tomar fragmentos de otras canciones e instrumentos para colocarlos en las canciones de rap), enfrentándose a los derechos de autor y la propiedad intelectual para posicionar desde lo popular una música propia, con una idea delictiva de “robar” el sonido.

Esto tenía un sentido político, pues existía y existe poco acceso a la formación musical en barrios pobres de Estados Unidos y Latinoamérica. Lo más práctico y con mayor acceso tecnológico fue “samplear” las canciones, lo que generó un sonido

sucio y rústico, muy característico de las canciones de rap y reggae. Esto se convirtió en un agregado estético que gusta mucho entre los seguidores de estos ritmos, pero no es excusa para que los raperos no entiendan la importancia de enriquecer las canciones con buenas estructuras musicales y exigirse en la elaboración de sus producciones.

El ejercicio número 6 se centra en hacer conciencia de las características que componen musicalmente una canción, es decir, entender la composición como un todo y cada instrumento individualmente. Esto ayuda a reconocer la métrica que se maneja en el rap, ritmo en el que se busca que la rima sea ajustada cada cuatro u ocho tiempos, acompañada de la batería que golpea justo en el sonido de la caja o el bombo; además de entender la importancia del bajo y de los instrumentos adicionales que estéticamente acompañan el mensaje de rap que se quiere dar a conocer por medio de la canción.

Este ejercicio es difícil de realizar de manera individual, lo ideal es hacerlo en grupos de máximo 5 personas. Se da a los integrantes de cada grupo el nombre de un instrumento musical en un papel. Posteriormente, se pide a los grupos realizar una canción con dichos instrumentos, los sonidos de cada instrumento deben ser imitados por cada integrante. Al tener la canción los grupos presentarán lo realizado a sus demás compañeros, que socializan la construcción de la canción y la función de cada instrumento.

El reto está en lograr que cada grupo interprete una canción de esa forma, que puedan sincronizarse y entender la función de los instrumentos en la realización de una producción musical.

Experiencia:

Este ejercicio se realizó con los cursos de noveno en la asignatura de Ciencias Sociales, se hizo con la intención de fortalecer la capacidad de trabajo en equipo, para reconocer la música como el ensamblaje de varios elementos que al estar juntos generan ritmo, melodías, acordes y disfrute para nuestros oídos. Se organizaron por grupos al inicio, muchos coincidieron al realizar con los pupitres y con sus manos el ritmo de la canción: "We will rock you" de la agrupación británica Queen. Debido a esto, uno de los primeros retos fue buscar ritmos distintos, lo que hizo que se trabajara primero con las baterías y sobre ellas se comenzaron a montar los demás instrumentos.

Después de alistar los instrumentos comenzó el ensamblaje, lo que llevó bastante tiempo de práctica, hasta que se llegó el momento de presentar la actividad entre todo el grupo.

Resultados:

Lo primero que debe decirse del ejercicio es que generó risas de principio a fin, fue muy divertido, pero vencer la pena fue uno de los grandes retos, pues debían realizar sonidos que para ellos resultaban muy extraños. Por ende, lo alternativo y la creatividad fueron fundamentales, varios participantes inventaron instrumentos y le dieron su propio toque a la orquesta.

Se logró generar mayor conocimiento en torno a la música, la entendieron como una estructura compuesta por bastantes elementos, que juntos conllevan a un cuerpo estético de gran relevancia para el disfrute de nuestro cerebro. La música no es entonces el corte y pegue de sonidos en un computador, es una posibilidad artística y humana que genera gusto y alegra los sentidos y el espíritu.

Por ello, todo MC debe valorar la música y su estructura e ir mejorando con el paso del tiempo, para que sus canciones y producciones

se conviertan en obras de arte. Debe sentir cada instrumento, entenderlo, ver la interacción entre uno y el otro y con esto valorar su propia voz como un elemento que se inserta en dicha composición, de tal manera que las letras de la canción compaginen con la sensación rítmica y armónica que los otros instrumentos generan. De cierta manera el ejercicio número 6 es una forma de presentar la voz a los otros instrumentos, que también hablan, que también tienen historia y que son muestra viva de que la música es colectiva.

Se abordó el trabajo en equipo, pues se entendió que, como en una orquesta, la confianza en el otro, la sincronización y la integración de los aportes individuales juegan un papel determinante para el éxito del trabajo colectivo, que a su vez es una experiencia estética, tal como lo es la música.

Ejercicio número 7. Una canción para sacar el dolor

Planteamiento:

Este ejercicio está muy relacionado con el ejercicio 1, que trata de la escritura libre. En este se busca sacar la voz a través de la escritura de una canción, lo que indica un mayor grado de complejidad.

Desde mi consideración, las canciones son la unidad de trabajo principal de los mcs, pero lo que ha ocurrido es la proliferación del fenómeno del *freestyle*, por lo que menos mcs están haciendo canciones. Se ha convertido en una especie de subgénero con gran cantidad de adeptos. Es normal que los eventos de *freestyle* llenen plazas y parques públicos, mientras que los conciertos de raperos con un formato tradicional de canciones registran poca asistencia.

Aunque el fenómeno del *freestyle* esté tomando mucha fuerza las canciones no dejan de ser importantes porque son la unidad de sentido y contenido de un mensaje que quiere darse de forma explícita. Tal como un muralista

tiene como unidad al mural o el bailarín una rutina de baile, la canción es la unidad para el mc.

Este ejercicio se fundamenta en la creación de una canción con una temática determinada. La pista musical para la escritura de esta canción puede salir de YouTube, que alberga centenares de pistas de acceso libre creadas por productores musicales a nivel mundial que quieren dar a conocer su trabajo. Las canciones de rap tienen tres partes: estrofa, coro y pregón. Las estrofas son estructuras de 16 versos; los coros son estructuras de máximo cuatro versos que se repiten mínimo una vez y el pregón se trata de un verso que se repite permanentemente, este verso repetitivo puede ser contestado con otros versos.

Con el siguiente ejemplo de mi canción “500 años” puede entenderse dicha estructura:

Coro	verso 1	Más de 500 años de esclavos
	verso 2	Es la maldición que hemos heredado
	verso 3	Pueblos que luchan encadenados
	verso 4	En todo este tiempo siempre hemos peleado
Estrofa 1	verso 1	Llegaron en barco desde el otro lado
	verso 2	Trajeron baratijas que les han sobrado
	verso 3	Y el oro de la tierra que se lo han robado
	verso 4	Salvando a sus reyes que estaban quebrados
	verso 5	Llegaron con engaños y con artimañas
	verso 6	Enredaron la madeja como una maraña
	verso 7	Trajeron el metal hecho fuego
	verso 8	Matar y violar lo hicieron su juego
	verso 9	Trajeron el amor hecho guerra
	verso 10	Trajeron la culpa y con ella la condena
	verso 11	Trajeron la civilidad, el concepto de verdad

Estrofa 1	verso 12	Trajeron la justicia y con ellas las leyes
	verso 13	Todo se aplicaba si jurabas por los reyes
	verso 14	Con ellos el miedo y con ellos la amenaza
	verso 15	Fueron los tiempos de la muerte y la matanza
	verso 16	Pero, la historia no se muere ella avanza

La canción antes citada no tiene pregones, un ejemplo de pregón sería el siguiente:

Pregón	Verso 1	A mí me gusta cantar
	Verso 2	Como hacia mi papá
	Verso 1	A mí me gusta cantar
	Verso 3	Yo no me voy a salvar

Los estudiantes deben conocer esta estructura para dar el siguiente paso, en el que comenzarán a escribir sobre un tema libre o designado previamente por el docente. La escritura de la canción debe hacerse con la pista, esto ayudará a ajustar los tiempos rítmicos, acoplando dichos

tiempos a los versos escritos. La canción se debe practicar varias veces y finalmente presentarla al resto del grupo.

Una recomendación es grabar el audio, para que el MC pueda escucharse y así notar en que detalles mejorar su composición.

Experiencia:

El ejercicio fue realizado con estudiantes de grado décimo en la asignatura de Filosofía. La temática del poder se abordó desde el contexto de la vida cotidiana de los estudiantes, bajo la pregunta por cómo el poder influye en su vida y las decisiones que tomaban. Con esta indicación comenzaron a escribir sus canciones, pero el tiempo designado para la actividad no fue suficiente, por lo que se debió llevar a cabo una sesión más.

Una de las primeras cuestiones encontradas se relacionó con la dificultad de los estudiantes para escribir en verso, pues están acostumbrados a escribir en prosa. Encontrar la diferencia entre un tipo de escritura y el otro tardó tiempo, fue necesario explicar que la escritura produce una especie de música,

que los versos permiten “musicalizar” la escritura. Por ejemplo, en el rap, la batería marca la fluidez del rapero, generalmente suenan 3 platos o 3 hay hat y el cuarto es una caja o un bombo que marca el momento de la palabra que rima con más fuerza e intensidad en la voz. Explicar esto fue muy importante para que el ejercicio pudiese fluir correctamente.

Las letras que fueron resultado del ejercicio se referían a situaciones en el hogar donde las relaciones de poder estaban atravesadas por el machismo. En sus letras evidenciaban la asimetría entre el poder que ejercían los padres y el que ejercían las madres. También se mencionó bastante el colegio, el papel de los profesores desde un ejercicio de dominación y se pensaron como injustas muchas decisiones tomadas: castigos, notas bajas, entre otras.

Resultados:

Escribir fue una actividad liberadora para los estudiantes. Por un lado, se trató de buscar música en las letras y estructurar un mensaje de manera estética; escuchar y disfrutar por sí mismos esa canción y concluir con un “yo sí puedo”, “fui capaz”, “lo logré”.

Por otro lado, a través de la escritura de las canciones se denunciaron elementos del poder y cómo este atravesaba sus propias vidas. Al escuchar cada canción pueden encontrarse elementos de consenso y disenso, que pusieron en evidencia estrategias de dominación y dispositivos de control. Esto hizo que rodara en la clase un discurso colectivo que puede generar movilización y acciones que busquen corregir y superar las situaciones de dominación existentes. Eso quiere decir que el ejercicio permitió acercarse a los fundamentos del rap.

Ejercicio número 8. Caminar y desdoblarse**Planteamiento:**

El manejo escénico para un mc es fundamental, es tan importante como tener una buena voz, buena música y buenas letras y así proyectar corporalmente el sentir de las canciones presentadas. Es por eso que los movimientos y la expresión corporal logran conexión con el público. Pero no es una necesidad solamente de los artistas, también de cualquier persona que tenga que realizar una presentación. Gran parte de los estudiantes tiene dificultad para hablar en público, por lo que muchas veces prefieren evadir sus responsabilidades académicas y evitar la angustia de dirigirse a sus compañeros.

Este ejercicio busca que puedan tener confianza en sí mismos, que la voz salga con naturalidad y sean capaces de comunicar, como si se tratara de sacar un animal interno que devore sus miedos. Comunicar es entonces un acto desafiante, es la posibilidad de sacar la voz con la

seguridad que implica confiar en lo que se dice y en lo que se hace.

El ejercicio lo tomé del teatro por el contacto que he tenido con esta expresión artística a través de los años, sobretodo de las enseñanzas del maestro de teatro Luis Eduardo Montaña, quien nos enseñó muchísimo cuando trabajamos en la Secretaría de Cultura. El ejercicio se puede trabajar con una o varias personas, básicamente se necesita un salón amplio y vacío, y un dispositivo para poner música. Se puede dividir en pasos de la siguiente manera:

- Colocar música de tambores que vaya a distintas velocidades y ritmos, se pedirá a las personas que comiencen a caminar por el salón mirando a los ojos de los demás compañeros, sin tocarse y buscando seguir el ritmo de la música. Esto se realizará durante 10 minutos.

- Se detendrá la música y se pedirá a los y las asistentes que se ubiquen por parejas, que guarden silencio y lo único que hagan sea mirar fijamente a los ojos de su pareja. Se les pedirá que piensen en esa persona, en su historia, en su pasado, en su presente y en su futuro. Se realizará una rotación de parejas (cambiando las parejas) tres turnos más, durante 5 minutos por turno. Este paso durará 20 minutos.
- Se pedirá a las personas que sigan caminando y se darán las siguientes instrucciones: si el docente dice “estatuas” se deben mantener quietos en la posición que tengan, al decir “sigan” seguirán caminando, si se dice “izquierda” girarán a la izquierda, si se dice “derecha” girarán a la derecha, si se dice “abajo” se agacharán, si se dice “arriba” se levantarán o saltarán. Se repetirán estas instrucciones, combinándolas, de forma aleatoria o secuencial, como prefiera el docente. Este ejercicio se realizará por 10 minutos.
- Finalmente, los estudiantes continuarán caminando por el espacio, se dirá al grupo que deben interpretar un animal haciendo sonidos y movimientos, por ejemplo: una rana, un perro, un gato, un tigre, un grillo. Esto se realizará por cinco minutos, después se pedirá que cada uno interprete el animal de su preferencia e interactúe con los “otros animales”. Esto tardará otros 5 minutos.
Al finalizar el ejercicio se sentarán en círculo y compartirán las experiencias y sensaciones, el docente deberá tener en cuenta preguntas como: ¿Qué sintieron al transformarse en animales? ¿Qué pensaron al ver profundamente a los ojos de los otros? ¿Qué pudieron aprender del ejercicio realizado? ¿Qué sintieron al convertirse en animales y en actuar como tal?

Experiencia:

Este ejercicio fue realizado con estudiantes del grado décimo y once, como actividades introductorias en el año, se realizó con el ánimo de generar confianza. Al inicio costó bastante comenzar a caminar, hubo muchos choques entre ellos, esto costó más del tiempo planeado, al realizarlo (a medias), se continuó con el juego de las miradas, que también gastó bastante tiempo pues no podían mirarse a los ojos fácilmente.

Esta dificultad me llevó a realizar un cambio en la metodología del

ejercicio. Prioricé reflexionar ¿Por qué nos chocamos al caminar? Y ¿Por qué no nos miramos? Para animar esta reflexión tomé el cuento llamado “La historia de las miradas” del subcomandante Marcos, encontrado en YouTube y narrado por Eduardo Galeano. En este cuento se narra cómo los humanos empezaron a mirarse a pesar de las diferencias, se reconocieron y dejaron de chocarse. Este cuento permitió que el ejercicio se realizara con mayor claridad y orientación. Por ende, después de esa experiencia dividí el ejercicio en dos momentos. En el primero, se la consigna fue caminar y mirarse, finalizó con el video y la reflexión sobre lo realizado; en el segundo momento, el resto de actividades.

En los segundos momentos, hubo las mismas dificultades que en los primeros; sin embargo, la naturaleza de las

actividades permitió que jugar y reírse fuera provechoso para el ejercicio; al final, quedaron cansados, pero hubo

reflexión sobre el poder hacer, el poder intentarlo y la dificultad de presentarse ante los demás.

Resultados:

A mi modo de ver, este ejercicio fue el que mejor recepción tuvo entre los estudiantes, pues fue muy divertido, expresado por ellos mismos. Al inicio hubo dificultades en su desarrollo, pero en el transcurso de cada actividad tomaron mayor confianza. Como resultado pudieron fortalecer sus habilidades histriónicas, lo que llevó a mayor confianza a la hora de hablar en público, a ser más conscientes de su cuerpo como un territorio que permite la interacción con los demás.

Ejercicio número 9. Bailar para sacar el espíritu

Planteamiento:

No sería nada del mundo sin la música, así como no sería nada del mundo sin el baile, necesitamos movernos, escuchar el latido de nuestro corazón afuera de nuestros cuerpos, interpretado por un tambor alegre. Nos gusta experimentar las sensaciones que produce la sincronía con la música. De suerte que un mc necesita del baile, como también del manejo escénico, del acompañamiento musical y la voz.

Por ello, es importante y sano bailar. Este ejercicio busca despertar la corporeidad y permitir que exista el baile como movilizador para el reconocimiento del cuerpo, entonces se entiende que la voz no sale sola, necesita del cuerpo para ser, ver la forma y el movimiento para poder decir. Es también una forma de no sentir pena al hablar o presentarse, además el baile es importantísimo socialmente, pues la interacción del cuerpo por medio del baile es fundamental para relacionarse.

La idea es poner a bailar el cuerpo de los estudiantes, es un ejercicio sencillo, pero profundo en sus alcances. Para este fin se tendrá un dispositivo de reproducción de audio con una lista de reproducción de muchos géneros musicales, se colocará dicha música y se realizarán rutinas de baile. Se intentará que cada estudiante dirija una rutina

de pasos específicos pasando al frente, se debe buscar que trabajen distintos ritmos y géneros musicales, y que la gran mayoría de estudiantes bailen por periodos de tiempo prolongados. No obstante, la organización de dicho ejercicio será de acuerdo al grupo y su propia dinámica de trabajo. Este ejercicio puede durar 40 minutos.

En un segundo momento se indicará a los participantes que se organicen en grupos y cada grupo creará una coreografía con una canción de su preferencia. Esta coreografía puede durar uno o dos minutos, después se debe socializar. Al final se reflexionará sobre la importancia del cuerpo y del movimiento, sobre los límites que nos hemos impuesto para bailar en espacios sociales.

Experiencia

Este ejercicio no se realizó con estudiantes de la IED. Los Comuneros Oswaldo Guayasamín, lo realicé cuando trabajé en la Secretaria de Cultura Recreación y Deporte conformando el grupo pedagógico en cultura democrática con participantes del programa Jóvenes en Paz del Idipron (2015). Primero se organizó el baile entre todos y fue bastante divertido, todos querían bailar, realizaron pasos que podrían denominarse bastante extraños, se pasó por el reguetón, la salsa, el merengue, la carranga, entre otros. En el segundo momento, eligieron canciones conocidas como "Aserejé", "La bomba" o "Carrapicho".

Resultados:

En la reflexión sobre los resultados sobresalieron elementos como la disposición al baile, expresaron que muchas veces nos cohibimos de bailar, solo por la pena de ser juzgados por una forma de bailar determinada. El ejercicio les permitió expresarse corporalmente sin temor a ser juzgados porque todos salieron de su zona de confort.

Puede decirse que este ejercicio fortalece la expresión corporal de un mc, es importante que practiquen el baile para tener un mejor desarrollo escénico, pero también es importante que aprendan ciertos pasos, ya sea que consideren que su presentación es muy movida o algo quieta. En ambos casos debe considerarse cierta expresión corporal para que estéticamente sea más provechosa.

Ejercicio número 10. El volumen de la voz

75

Planteamiento:

Los mcs necesitan tener claro el volumen de la voz que deben manejar, así como acoplarse apropiadamente a los equipos de sonido que tienen para que sus presentaciones en vivo sean de muy buena calidad. Muchas personas necesitan aprender a modular el volumen de su voz para desenvolverse en distintas situaciones sociales, por ejemplo, una charla informal en una cafetería, una clase o un concierto, pues muchos problemas de comunicación y malentendidos serían evitados si manejáramos correctamente el volumen de la voz.

La primera estrategia para proyectar el volumen de la voz es grabar en audio lo que una persona dice, realizar distintas grabaciones en distintos lugares del recinto, la persona que habla debe escuchar la diferencia entre una grabación y la otra, en búsqueda de que logre imaginar que su voz recorre el espacio. Para mejorar la proyección de la voz se puede recomendar que la persona envíe su voz a un punto fijo en el espacio y se ubique la grabadora de audio en ese punto específico.

La proyección de la voz con un grupo amplio de personas, se recomienda de la siguiente manera: los estudiantes pasarán al frente del salón y se indicará que manejen el volumen de su voz de acuerdo a situaciones sociales hipotéticas que debe actuar en el salón, como: una conversación en una cafetería, un concierto, una exposición en clase, entre otras. Cada vez que un estudiante pase al frente a interpretar la situación social hipotética, el resto del grupo le hará saber si el volumen de voz que está manejando es adecuado.

En un segundo momento del ejercicio se explicará el concepto de respiración, ya que la potencia con la que se proyecta la voz es resultado del punto de apoyo corporal que se tiene para respirar.

Generalmente respiramos de forma muy corta y para tener un buen punto de apoyo al respirar, se debe buscar la sensación de llevar el aire al estómago y, aún más, a la pelvis. Al inicio, realizar ese ejercicio puede costar trabajo e incluso doler si no se tiene práctica, pero al hacerlo muchas veces se vuelve habitual. De esta manera se proyectará la voz de una forma adecuada, dependiendo los requerimientos de la interacción social. La respiración nos recuerda que estamos vivos y hacerlo apropiadamente nos permite mantener la calma en momentos difíciles.

Experiencia:

Este ejercicio lo aprendí en Universal Rimas cuando fui estudiante de mc Litos, años después lo complementé con algunas clases de canto que recibí con Maya Munevar. De este ejercicio no se ha realizado una experiencia pedagógica propiamente dicha, como se ha vivido en los ejercicios anteriores, es pertinente para explicar la respiración y la importancia del volumen de la voz. Puede decirse que se trata de un ejercicio complementario de los anteriores.

Este ejercicio hace parte de una rutina común en técnica vocal, que puede ser encontrada en internet fácilmente. Este tipo de rutinas se extienden a todo tipo de persona que quiera cantar cualquier género musical, no solamente rap. Se recomienda realizar los nueve ejercicios anteriores con una rutina sólida en técnica vocal.

CONCLUSIONES..

Fueron dos docentes: uno antes de iniciar este proceso de formación en rap, que tenía muchos deseos de transformar el plan de estudios, que apretaba los dientes con ánimo de usar el rap como herramienta de enseñanza. Pensaba: saldrían muy buenas rimas de este tema de clases, se puede enseñar desde esta técnica de formación. Otro es el docente después del proceso de formación y del concurso de rap, uno más empoderado de su saber, con mayor convencimiento de poder lograr los objetivos de formación de sus estudiantes desde el arte.

El rap se convirtió en una forma de afrontar los desafíos de la práctica pedagógica al ser del gusto de mis estudiantes, pues lo ven como algo cotidiano y cercano. El rap lo respiran en cada esquina y ahora también en su escuela y, lo que es mejor, aprenden a partir de él. La voz como herramienta de la pedagogía crítica se logró conectar muy bien con el rap porque desde la experiencia los estudiantes desarrollaron mejores

habilidades para la comunicación, son conscientes de su historicidad, de la importancia de hablar y decir, de no quedarse callados ante la injusticia y denunciar las condiciones de dominación presentes en su cotidianidad.

El colegio fue el epicentro de esta experiencia; sin embargo, el sector también se vio transformado al lograr que padres de familia, jóvenes no estudiantes y vecinos en general supieran que allí, en esta institución, se desarrollaban actividades diferentes, algo extrañas, salidas de lo común, pero que animaban más a los estudiantes a querer estudiar y a querer su escuela.

Las actividades y ejercicios presentados en este trabajo fueron íconos en la memoria de los estudiantes, no pasaron desapercibidas como simples clases de copiar lo que decía el tablero. Las considero potentes herramientas que he puesto al servicio de docentes, jóvenes, estudiantes o cualquier persona que busque convertirse en un mc destacado dentro de su comunidad.

El concurso de rap se convirtió en un hito dentro de la institución. Como relataban los estudiantes anteriormente en sus historias, eso no se había hecho antes y el fuerte recibimiento que tuvo en todos los miembros de la comunidad educativa, anuncio que llegó para quedarse, por lo menos el tiempo en el que yo continué como docente de dicha institución. Mencionar el agradable recibimiento que tuvo es importante, en el contexto de la educación de gestión, o de la educación bancaria, porque posibilita pensar otros marcos de referencia educativos, nuevas propuestas y nuevas formas de concebir la educación desde el interés y saber propio de los mismos educandos.

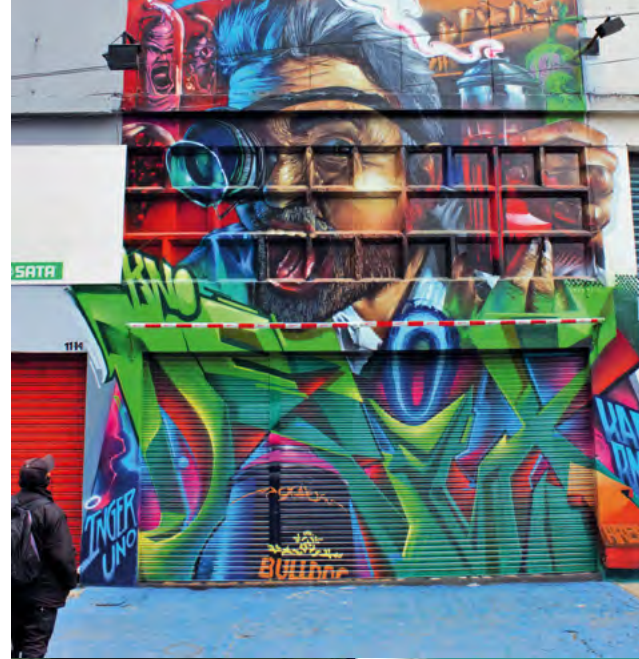
Las historias de los estudiantes mostraron que el rap hace parte de su cotidianidad, que buscan un proyecto de vida donde el género siga estando presente. Se han convertido en personas con cierto prestigio dentro de su comunidad, porque cantaron enfrente de todos y no tuvieron miedo al rechazo, lograron sobresalir con su talento y esfuerzo.

¿QUIÉN ILUSTRÓ ESTE LIBRO?

Kno Delix. Comenzó a pintar en sobre diferentes superficies y con diferentes materiales entre 1998 y 1999, pero es en el año 2003 cuando empieza a firmar con diferentes seudónimos en la calle, un proceso que se ha mantenido en constante construcción y evolución.

Kno Delix es un artista de grafiti, muralista, educador artístico y gestor cultural. Con una amplia experiencia en la práctica del grafiti, así como a nivel pictórico y plástico, además del desarrollo y la ejecución de proyectos de pequeño, mediano y gran formato. Mantiene un trabajo permanente de mano de diferentes comunidades al apoyar la transformación social desde el arte. Jurado en diferentes encuentros a nivel nacional e internacional, artista exponente en diferentes espacios, festivales y encuentros de grafiti y arte urbano. Creador del encuentro internacional de grafiti “Sur-Fest Colombia Spray Latino” que se realiza en diferentes ciudades del país.

"REFERENCIAS"

- Apple, M. W. (2015). Conocimiento, poder y educación: sobre ser un académico/activista. *Entramados: educación y sociedad*, 2, 29-39.
- Barrios, C. A. B. (2018). Hip hop y ciudad: identidades raperas en Bogotá. *Revista Cambios y Permanencias*, 9(1), 1108-1115.
- Bogotá cómo vamos. (2015, 01 de enero). *Encuesta Bogotá Cómo vamos*. http://www.bogotacomovamos.org/app/uploads/static/files/informe_localidades2015/index.html
- Brick, A. (2005). Investigación del hip-hop latino. Berkeley: uc Berkeley.
- Echeverry, C. V., E. Linares, A. M. y Dumas, J. (2011). Reivindicar para permanecer... Expresiones de ciudadanía de un grupo de jóvenes hip-hop de la ciudad de Bogotá. *Revista de estudios Sociales*, (40), 101-114.
- Freire, P. (2012). *Pedagogía de la indignación: cartas pedagógicas en un mundo revuelto*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- González, F. B. (2019). Cerbero al micrófono: hip hop, pedagogía y comunicación. *Revista Cambios y Permanencias*, 10(1), 14-22.
- McLaren, P. (2005). *La vida en las escuelas: una introducción a la pedagogía crítica en los fundamentos de la educación*. Siglo XXI.
- Mingardi Minetti, M. y Román, C. R. (2009). Culturas juveniles: prácticas de hip hop en la ciudad de la plata. *Question/Cuestión*, 1(23). Recuperado de <https://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/question/article/view/831/732>
- Montoya, A. G., Tamayo, P. A. y Medina, J. D. (2007). Territorialidad e identidad Hip Hop raperos en Medellín. *Anagramas Rumbos y Sentidos de la Comunicación*, 5(10), 125-138.
- Montoya, Á. G. (2011). Juventud y comunicación. Reflexiones sobre prácticas comunicativas de resistencia en la cultura hip hop de Medellín. *Signo y pensamiento*, 30(58), 108-128.
- Moraga González, M. y Solórzano Navarro, H. (2005). Cultura Urbana Hip-Hop. Movimiento contracultural emergente en los jóvenes de Iquique. *Última década*, 13(23), 77-101.

- Pillai, S. (1999). Hip-Hop Guayaquil: culturas viajeras e identidades locales. *Bulletin de l'Institut français d'études andines*, 28(3).
- Rekedal, J. (2014). El hip-hop mapuche en las fronteras de la expresión y el activismo. *Revista de Lenguas y Literaturas Indoamericanas*, (16).
- Rodríguez Álvarez, A. y Iglesias Da Cunha, L. (2014). La «cultura hip hop»: revisión de sus posibilidades como herramienta educativa. *Teoría de la educación*, 26(2), 163-182 .

Rodríguez Alarcón, José Alejandro
Lyrical school. Una experiencia rapera en educación / José
Alejandro Rodríguez Alarcón. Kano Delix, ilustrador. – Bogotá
Universidad Pedagógica Nacional, 2021
84 páginas. — Ilustraciones a color

Incluye Referencias Bibliográficas.

Rap (Música) – Historia – Colombia. 2. Hip Hop (Música) - Historia – Colombia. 3. Rap (Música) – Aspectos Sociales - Colombia 4. Hip Hop (Música) – Aspectos Sociales – Colombia. 5. Música Urbana. 6. Jóvenes – Condiciones Sociales. 7. Jóvenes – Aspectos Culturales. 8. Cultura Urbana. 9. Educación – Investigaciones. I. Delix. Kano, ilustrador. II. Tít.

782.421649

Todos los derechos reservados

© Universidad Pedagógica Nacional

© José Alejandro Rodríguez Alarcón

© K-no Delix, por las ilustraciones de páginas
internas y cubierta

Primera edición, 2021

ISBN impreso: 978-628-7518-01-8

ISBN ePub: 978-628-7518-02-5

ISBN PDF: 978-628-7518-03-2

doi: <https://doi.org/10.17227/ij.2021.8032>

Leonardo Fabio Martínez Pérez

Rector

John Harold Córdoba Aldana

Vicerrector Académico

María Isabel González Terreros

Vicerrectora de Gestión Universitaria

Fernando Méndez Díaz

Vicerrector Administrativo y Financiero

Gina Paola Zambrano Ramírez

Secretaria General

Preparación editorial

Grupo Interno de Trabajo Editorial

Universidad Pedagógica Nacional

Carrera 16A n.º 79-08

editorial.pedagogica.edu.co

Teléfono: (57 1) 347 1190 - (57 1) 594 1894

Bogotá, Colombia

Alba Lucía Bernal Cerquera

Coordinación

Miguel Ángel Pineda Cupa

Edición

Laura Campo Sepúlveda

Corrección de estilo

Claudia Patricia Rodríguez Ávila

Diseño y diagramación

Fechas de evaluación:

16-04-2020/21-04-2020

Fecha de aprobación:

24-06-2020

Hecho el depósito legal que ordena la Ley 44
de 1993 y decreto reglamentario 460 de 1995.

Este libro no puede ser fotocopiado, ni repro-
ducido total o parcialmente, por ningún medio
o método, sin la autorización por escrito de la
universidad.

*Desde Usme en el Tunjuelo
el rap sigue siendo el norte,
desde Usme y sin Agüero
no podrán hacer un molde.*

*Porque somos infinitos
como el polvo de estrellas
Porque somos un puñado
de un millón de cosas buenas.*

*Si este año terminamos,
el otro lo continuamos
Si un día el profe falta,
nosotros nos duplicamos.*

*En la escuela Lyrical
vamos a ordenar las cosas
En la escuela no habrán más
dolores que nos ahogan.*

*Es el fuego la palabra,
el lapicero un vendaval
Porque el fuego quema y limpia
y el agua se ha de llevar
el dolor de la amargura,
el peso y la vida dura
Rap hoy y siempre,
rap se escucha en mi montaña
y siempre se escuchará
Lyrical School por siempre vivirá.*

Sonidos de las calles al aula de clase. El presente libro nos ofrece toda enriquecedora experiencia sobre cómo el rap y el hip-hop se convierten en el motor de una interesante propuesta pedagógica que tiene sus inicios en los años escolares del autor y protagonista de esta historia. Al ritmo y estilo del *beatbox* y el *freestyle*, León Rodríguez narra los obstáculos y los logros que obtuvo al hacer del rap un medio de enseñanza y aprendizaje, así como rapea una serie de ejercicios prácticos para perfilar este género musical como una herramienta auténtica en la educación de niños, jóvenes y adultos. Aquí la voz y las resonancias se alzan como manifestaciones artísticas de crítica, de consciencia, de denuncia y de resistencia.

“Si el rap hace parte de la cotidianidad de muchos estudiantes, ¿por qué no utilizarlo como herramienta de transformación social?”.

León Rodríguez

ISBN: 978-628-7518-01-8

9 786287 518018