

**ELABORACIÓN DE UN FOTOLIBRO ILUSTRADO PARA VISIBILIZAR LA
CULTURA HIP -HOP COMO FORMA DE EXPRESIÓN EN LA CIUDAD DE POPAYÁN
FOTOLIBRO: GENERACIÓN HIP - HOP, FACCIÓNES DE UNA CULTURA**

**PRESENTADO POR:
CRISTIAN ANDRÉS SILVA RIASCOS
JAIME DANIEL VITE MARTÍNEZ**

UNIVERSIDAD DEL CAUCA

**FACULTAD DE DERECHO, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL
POPAYÁN, 2021**

**ELABORACIÓN DE UN FOTOLIBRO ILUSTRADO PARA VISIBILIZAR LA
CULTURA HIP -HOP COMO FORMA DE EXPRESIÓN EN LA CIUDAD DE POPAYÁN
FOTOLIBRO: GENERACIÓN HIP - HOP, FACCIÓNES DE UNA CULTURA**

**PRESENTADO POR:
CRISTIAN ANDRÉS SILVA RIASCOS
JAIME DANIEL VITE MARTÍNEZ**

**TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR EL TÍTULO DE COMUNICADORES
SOCIALES**

**DIRECTOR:
JUAN PABLO RAMÍREZ IDROBO**

**FACULTAD DE DERECHO, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL
POPAYÁN, 2021**

AGRADECIMIENTOS

*A Dios quién ha sido mi guía en el camino y me ha dado muchas bendiciones.
A mis padres por su apoyo incondicional, por creer en mí y darme la mano
en todo momento. Mis logros van dedicados especialmente a ellos, quienes
dan todo por permitirme cumplir mis sueños.*

*A mi hermano, quien es el motor más grande que me impulsa a seguir adelante,
por ser mi mejor amigo, compañero y por sacarme siempre una sonrisa.*

*A mi compañero de trabajo de grado por hacer posible este proyecto, por la
dedicación y esfuerzo que ha puesto desde el principio.*

*A mis profesores por compartir sus conocimientos conmigo y permitirme
aprender de ellos, por haber hecho parte de este proceso de formación que
recordaré siempre.*

*A nuestro director, Juan Pablo, por la paciencia, el esfuerzo puesto en este
proyecto y por su disposición, no solo como director, sino como docente
en general.*

Cristian Andrés Silva Riascos

*En primer lugar a mi madre quien ha dedicado su vida a mi,
a trabajar por mi bienestar y poder brindarme lo mejor,
por su confianza y apoyo en cada paso que he dado.*

Este y todos los futuros logros serán por y para ti madre.

A mis abuelos, quienes a lo largo de la carrera fueron mi inspiración.

A mi hermana por ser el ejemplo a seguir de quien y como debo ser.

A mi padre por su apoyo y ánimo de verme lograr cada sueño.

A mi novia Paula, por ser un pilar más en mi vida,

por ser ése apoyo único e incondicional durante estos 5 años.

*A mi compañero de proyecto de grado por la confianza en éste y todos los trabajos en conjunto,
por el compromiso, dedicación, esfuerzo y horas de trabajo invertidas para llevar este barco a
buen puerto.*

*A los profesores del departamento de Comunicación Social
por lo aprendido y por enseñarme a ver el mundo con otros ojos.*

*A nuestro director, Juan Pablo, por ser nuestro mentor,
por los aportes, la entrega y el tiempo invertido.*

*A la Cultura Hip Hop por ser la inspiración de éste proyecto
y por ser uno de los descubrimientos más significativos en mi vida.*

Jaime Daniel Vite Martinez

*Agradecimientos especiales a todas las personas que hicieron parte de este
proyecto, quienes mediante sus experiencias e historias de vida compartidas
nos permitieron crear un producto que da cuenta de una cultura presente en
la ciudad de Popayán.*

Todo el equipo

ÍNDICE GENERAL

Introducción	5
El Hip - Hop como forma de expresión	8
Fotolibro: Generación Hip - Hop - Facciones de una cultura	16
Hallazgos	27
Conclusiones	29
Bibliografía	32
Anexos	34

Introducción

El presente informe tiene como finalidad exponer cómo surgió, cómo se comprende y cómo se representa la cultura Hip - Hop en la ciudad de Popayán, la cual fue concebida en sus orígenes por cinco elementos esenciales que se representan en el Rap, el Graffiti, el Breakdance, los Dj 's y el conocimiento como conector de los anteriores. Esto, por medio de un producto editorial el cual se enfoca en visibilizar la cultura Hip - Hop como forma de expresión, resaltando las características y personajes que se manifiestan sobre cada uno de los elementos en la ciudad.

La idea de escoger el Hip - Hop como eje central del proyecto, se gesta a partir del interés y atracción particular de los integrantes del equipo, además de ser una cultura con un crecimiento exponencial en los últimos años.

Nuestro interés como equipo de trabajo por realizar este ejercicio editorial sobre la cultura Hip - Hop, desde la perspectiva académica, se basa en tener la posibilidad de indagar cómo se vive esta cultura en la ciudad de Popayán, ya que es catalogada como una ciudad conservadora en términos arquitectónicos pero que en términos culturales es muy diversa y que en ella coexisten muchos grupos urbanos que pueden ser estudiados.

Adicionalmente, existe un interés profesional, ya que como futuros comunicadores sociales, consideramos que el proceso para poder abordar esta temática, desde la forma editorial, permite desarrollar habilidades en fotografía, ilustración y diseño, además de experiencia en el campo periodístico y de recolección de datos.

El proyecto en sus inicios estuvo orientado a realizar una investigación bibliográfica sobre la cultura Hip - Hop con dos intereses esenciales, el primero, enfocado principalmente a conocer la práctica de esta cultura desde una perspectiva histórica que permitiera tener una apropiación del tema, así como el reconocimiento de conceptos claves para poder abordar de mejor manera el trabajo de campo. El segundo, enfocado hacia la parte editorial, donde se buscarían elementos que permitieran dilucidar el desarrollo del fotolibro como la parte técnica, su exploración estética y su contenido.

En este orden de ideas, luego de la revisión bibliográfica se procedió a desarrollar el trabajo de recolección de información por medio de entrevistas y de la observación participante, dando apertura al trabajo de campo.

Participar de encuentros realizados por los grupos de rap, graffiti, breakdance y dj 's en la ciudad de Popayán permitió obtener material fotográfico de cada uno de esos elementos, además de identificar características propias de cada uno de los grupos, permitiendo conocer sus distintas perspectivas e ir descubriendo personajes que podrían hacer parte del producto editorial.

Una vez se culminó con esta etapa, se procedió a analizar la información recogida y se dio apertura al proceso de toma de decisiones, principalmente en cuanto al contenido del fotolibro.

Pensando en cómo debería estar distribuido el contenido, consideramos importante que para dar estructura al fotolibro se podría manejar información relacionada con su origen histórico, pues se considera que la cultura Hip - Hop empezó a gestarse en fiestas barriales organizadas por *dj's*, a mediados de los años 70's, quienes con su música hicieron resaltar a los *breakers* o bailarines, seguidamente los *mc's* fueron quienes acompañaron, por medio de la improvisación, las veladas en las fiestas de barrio donde emergió esta cultura y finalmente el *graffiti*, que es considerado el elemento visual de esta cultura tomó notoriedad y se integró a los demás aún existiendo previamente al boom de las *block parties*.

Teniendo en cuenta ese origen histórico, se tomó la decisión de dar apertura al fotolibro con datos que contextualizan al lector sobre la cultura y su origen en Estados Unidos, seguidamente se trataría su expansión a nivel mundial, para luego dar paso a su llegada a Colombia, y poder centrar el contenido en mostrar cómo esos elementos que componen la cultura, se ven adaptados en la ciudad de Popayán, de esa forma se presentan las fotografías e ilustraciones según la secuencia anteriormente mencionada.

Así pues, está plasmado el contenido del fotolibro, incluyendo particularidades de la cultura Hip - Hop payanesa como *crews*, es decir, grupos de Hip - Hop reconocidos en la misma, la autogestión como forma de emprendimiento, expresión y lucha de jóvenes marginados por conseguir lo necesario, eso que nadie les regala y la importancia e impacto social de la cultura en la ciudad.

Teniendo claro el orden y como iba a estar distribuido el contenido del fotolibro, se continuó con el proceso de selección de información, tratando de escoger las mejores fotografías, pensando en darle forma y esclarecer cada vez más el desarrollo editorial.

Adicionalmente, durante esta etapa se dio inicio al proceso creativo, donde se empezó a elaborar todo el contenido que estaría dentro del fotolibro, es decir, edición de fotografías y

elección de formatos para cada una de ellas. También se dio apertura al proceso de ilustración, mediante el cual se buscó solventar todos los inconvenientes visuales, que mediante las fotografías no se pudieron obtener, como por ejemplo representando a las personas de las cuales no se tenía una imagen clara y que eran personajes a resaltar bajo nuestra consideración para el producto final.

Consecuentemente, el proceso de creación estuvo intervenido constantemente por el director del trabajo de grado, quien desde sus opiniones otorgaba diferentes perspectivas que permitieron hacer los ajustes necesarios para poder elaborar de manera correcta el producto editorial. En este sentido, la intervención constante permitió aclarar muchas ideas durante todo el proceso, no solo de creación sino también de investigación previa.

El objetivo general del proyecto, fue explorar la estética del fotolibro mediante la cual se pudiera ejemplificar las prácticas y expresiones culturales del Hip - Hop en la ciudad de Popayán.

Como se mencionó anteriormente, el presente documento permite dar cuenta del proceso de desarrollo del producto editorial realizado como modalidad de trabajo de grado. Así mismo, el informe se ha dividido en cuatro partes esenciales siendo la primera de ellas esta introducción.

La segunda se ha titulado “El Hip - Hop como forma de expresión”, aquí se expone el escenario del Hip - Hop desde una perspectiva histórica, contando su origen e importancia a través del tiempo, para poder comprender cómo influye esta práctica en la construcción de identidad y más adelante poder abordarla desde un punto de vista estético, donde se pueda ejemplificar el Hip - Hop como cultura.

La tercera, denominada “Fotolibro: Generación Hip - Hop Facciones de una cultura.”, corresponde a referenciar toda la parte bibliográfica sobre la cual nos basamos para la elaboración de nuestro producto editorial, donde sustentamos nuestro proyecto según la perspectiva de varios autores donde adicionalmente enunciamos a detalle todo lo que compone el producto, es decir, estructura, forma narrativa, ilustración, entre otros.

Por último, se presenta la sección de hallazgos y conclusiones donde se relaciona todo el trabajo previamente realizado, evidenciando la consecución de los objetivos propuestos y donde exponemos como equipo de trabajo lo que se espera a partir de la creación de este producto.

El Hip - Hop como forma de expresión

Al hablar del Hip - Hop nos referimos a una cultura que se ha convertido en la vía principal para fortalecer la formación política, social e integral de muchos jóvenes. Es posible caracterizar a sus participantes por ciertos rasgos distintivos, desde su forma de vestir, hasta su forma de hablar o comportarse (Pineda, 2018). Adicionalmente, suele considerarse que el Hip - Hop es una herramienta que permite organizar a la sociedad y dar voz a quienes no son escuchados; originado en un contexto social pobre y marginado, atacado por las injusticias, donde se nutren de la realidad para expresar sus sentimientos en contenidos como la música, el baile, las letras o la pintura (Poch, 2011).

Dentro de las prácticas del Hip - Hop, existen aquellas que se concentran en el trabajo físico y del cuerpo como el breakdance y las que surgen a raíz del talento o la dedicación como el graffiti, los dj's y el rap (Sánchez, 2018).

Para abordar la cultura Hip -Hop, es necesario remontarse a sus orígenes, para poder dilucidar una perspectiva que permita entender su importancia y el por qué se ha extendido por todo el mundo.

En 1970 muchas familias provenientes de Centro América y África se establecieron en lugares como el Bronx y Brooklyn en Estados Unidos. Estas pequeñas colonias de inmigrantes fueron las que llevaron características propias como el baile, la religión y la música a lugares que habían sido habitados durante mucho tiempo por personas de origen europeo (Sandín, 2015).

Durante esa década lo más normal era que muchos jóvenes decidieran formar parte de pandillas y distintos grupos callejeros que se dedicaban a la delincuencia y la violencia por territorios, principalmente para controlar el narcotráfico. Según Chang (2014) esta temporada marcó la violencia en los suburbios de Estados Unidos, tanto así que las pandillas ofrecían a las personas vulnerables la oportunidad de pertenecer a una familia, creciendo en reconocimiento y número, por lo cual las expresiones artísticas y la vida misma se veían afectadas.

Esta es una perspectiva de lo que era la zona vulnerable de la época, por lo que, para las personas del suburbio, surge una alternativa de liberación, los *Dj 's* (disc – jockey o pinchadiscos).

Los clubs y las discotecas de Estados Unidos donde sonaba la música del momento eran lugares a los cuales las personas de los suburbios no tenían acceso, por este motivo surgen las

block parties (fiestas de casa o fiestas de barrio), fiestas a las cuales podía asistir cualquier persona, normalmente celebradas en las calles o edificios abandonados. Este evento se hizo cada vez más común y fue un elemento que impulsó el surgimiento de la cultura Hip - Hop (Martins, 2015).

Para 1973 Dj Kool Herc se dio cuenta de la exaltación del público en las fiestas, principalmente con las partes de las canciones que no tenían letra, solo sonidos, los *breaks*. De manera curiosa, Herc experimentó con la aguja intentando devolver en el tocadiscos la canción hasta el punto en el que empezaban los *breaks*, permitiéndole repetir esta parte cuantas veces quisiera. Este elemento se hizo tan popular que otros *dj 's* empezaron a hacerlo en sus fiestas, dando prioridad al baile, de esa forma surgen los *Bboys* y *Bgirls* (La B significa *break*, así que los *B-Boys* y *B-Girls* son *Break-Boys* y *Break-Girls*), los bailarines que conformarían lo que se conoce como *Breaking* o comercialmente *Break Dance* (Zuker y Toth, 2008).

Alrededor de 1974, en el Hip – Hop se manifiesta el *Rap*, el cual hace referencia a una forma musical que incorpora "rima, habla rítmica y jerga" (McCoy, 2017) con raíces africanas de un grupo de personas conocidas como *Griots* (narradores), que cuentan historias como lo haría un poeta, un cantante de alabanzas o un músico; los *MC's* (Maestros de ceremonia) se diferencian especialmente por la habilidad rítmica necesaria para cantar sobre un beat o con ayuda del *beatboxing* (sonido vocal que se basa en la capacidad de producir ritmos), conocida actualmente como *flow*. Para esa época los *mc's* no cantaban canciones escritas, sino que por medio de la improvisación acompañaban los ritmos y *breaks* creados por los *dj's*.

Para 1978 se logra consolidar la diferencia entre *mc 's* y *dj' s*, ya que los dos hacían distintas cosas en las tarimas y escenarios. La persona que se encargó de separar estos elementos fue Grand Masterflash, pues los *dj 's* habían perfeccionado tanto las técnicas con los tocadiscos que resultaba muy difícil animar y tocar al mismo tiempo. Por este motivo los *mc 's* se dedicaron a rapear y los *dj 's* a tocar.

Finalmente, el *graffiti* que aparece en el radar social desde años atrás, se integró como un elemento más de la lista que conforma la cultura Hip - Hop, siendo el elemento más visual de la cultura, realizado sobre paredes de la ciudad, superficies vacías de zonas transitadas, locales, casas abandonadas, vallas publicitarias, etc, normalmente se hace rápido y sin ningún permiso de los propietarios o de la justicia debido a que lo consideran como vandalismo aquí y en muchos otros países.

No existe un origen específico sobre el *graffiti*, pues se considera que antes de la aparición de los otros tres elementos, el *graffiti* ya existía. Sin embargo, hay un artista reconocido como el pionero del *graffiti* en Estados Unidos, su nombre es Dimitraki y solía *graffitear* la frase “Taki 183” como un diminutivo de su nombre y la calle que él habitaba en la ciudad, normalmente lo hacía en los vagones del metro donde poco a poco fue ganando reconocimiento.

Las actividades de Taki 183 hicieron que muchos artistas del *graffiti* copiaran sus formas de hacer, pues *graffitear* era una forma de evadir las normas y representar las injusticias o inconformidades por medio del arte (Sánchez, s.f).

El *graffiti* fue un elemento crucial en la cultura Hip - Hop, pues permitió identificar con mucha más claridad el estilo de una cultura callejera y le permitió expandirse mediante las obras artísticas creadas en los diferentes vagones del metro, llevando la cultura del *gueto* por toda la ciudad (Walsh, 1997).

En este orden de ideas, el Hip - Hop ha logrado expandirse alrededor del mundo debido a muchos de sus elementos y la forma de identificarse con ellos de las distintas personas; podría decirse que el Hip - Hop se empezó a expandir mediante el cine, pues había películas que abordaban la temática del *break dance*, el *crew* o la pandilla y eso era llamativo para jóvenes y adultos, en su mayoría de la periferia.

Seguidamente, la música fue un elemento crucial en la expansión, pues muchos artistas empezaron a ganar reconocimiento por su trabajo en un género musical, que en aquel entonces estaba teniendo un crecimiento exponencial, el *rap*.

Finalmente, la cultura terminó de expandirse por medio de personas que viajaban a Estados Unidos, pues ellos mediante los *souvenirs* se encargaban de expandir la cultura y empezar a relacionarla con otros territorios llevando elementos como prendas de vestir y cintas musicales (Sandín, 2015).

Hablar de Hip - Hop es referirse a distintas formas de expresión relacionadas con la convivencia entre seres humanos, lo cual permite asociar la cultura a una tribu urbana.

Maffesoli (1996) afirma que una tribu urbana es un elemento que simboliza la unión de varios grupos sociales, los cuales, en este caso, se encuentran en lucha contra la estructura social y la adversidad que los rodea.

Relacionar el Hip - Hop con el concepto de tribu urbana permite identificar que en ella existen una serie de conocimientos, creencias, valores, costumbres, características y hábitos que los distintos participantes en cada uno de sus elementos ha adquirido a lo largo del tiempo como miembro de la sociedad (Taylor, 1975).

Lo anterior permite deducir que la cultura es un elemento que sufre constantemente cambios, los cuales están dictaminados por el hombre y el orden social al que pertenece.

A saber, el Hip - Hop a lo largo de la historia, ha contado con significación tanto positiva como negativa, teniendo en cuenta que ésta ha sido catalogada, bajo los criterios sociales de algunas personas, como subcultura urbana y para otros como una cultura establecida.

Así pues, se pone en debate la idea del Hip - Hop como cultura, ya que se encuentran muchas opiniones divididas. De acuerdo con lo planteado por Harris (1983) el concepto de cultura hace referencia a un conjunto de tradiciones y formas de vida que se han adquirido socialmente, incluyendo las formas de pensar, sentir y actuar, permitiendo esclarecer que el concepto de cultura forja identidad en los individuos, dicha identidad caracterizada por rasgos que permiten diferenciar a quienes conforman el grupo. Para el autor la cultura no se puede limitar, reducir o cambiar, la cultura simplemente existe.

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se hace imperante mencionar la opinión del padrino del Hip - Hop:

Aunque los ritmos salgan de la tradición y la cultura negra, el Hip - Hop se reinventa desde su nacimiento, siendo original desde el momento en que se creó, por ello hemos construido cultura, la cultura no puede ser un montón de características o costumbres como muchos piensan, el Hip - Hop nos ha demostrado que la cultura debe construir al ser humano desde siempre, no impidiendo nada, al contrario generando en él pensamiento, y pensamiento crítico. Aunque sea un resultado de raíces negras, no puede ser llamado subcultura, pues fue él quien estuvo ahí todo el tiempo, desde los inicios del mundo, esperando ser descubierto por nosotros (Afrika Bambaataa, 2015).

Lo anterior permite pensar que el concepto de cultura produce una identidad en los individuos que forman parte de ella.

Con relación al concepto de identidad, el autor Jorge Larrain (2003) lo define como el proceso mediante el cual los seres humanos se construyen a sí mismos, como individuos que hacen parte de un espacio social, mediante la habilidad de considerarse como objeto, con la capacidad de construir características sobre sí mismo. Pero, solo es posible lograrlo mediante los procesos de relacionamiento social que se manifiestan por símbolos, los cuales se adquieren mediante la interacción.

En el proceso de construcción de identidad, el Hip - Hop ha permitido que muchas personas adopten distintos cambios en su forma de vida, en sus comportamientos y costumbres, pues es importante diferenciarse de otros, buscando resaltar y sentirse a gusto con las imagen e ideas individuales y las de pertenecer a un grupo social específico.

En este punto, juega un papel importante la estética, pues Halliday en su libro ‘El lenguaje en la sociedad urbana’ hace referencia a la estética como un elemento del lenguaje, un elemento que representa todo lo que el humano ha adquirido a lo largo de su vida y que busca significar mediante sus formas de vestir, sus hábitos y sus comportamientos.

En la búsqueda de identidad se ha creado una estética particular de los partícipes de la cultura Hip - Hop, pues la estética con un significado amplio permite relacionarse con las distintas prácticas de la cultura.

El Hip - Hop tiene una estética propia que se evidencia en su forma de vestir, el origen de los pantalones y las camisetas anchas surge en los hogares de la clase obrera, de bajos recursos y en las cárceles de los Estados Unidos, ya que los presos usaban uniformes que no eran de sus tallas o estas prendas eran heredadas. Los cuerpos marcados y musculosos eran moldeados en prisión. Con el paso del tiempo empezaron a incorporar prendas deportivas como zapatillas de béisbol y basquetbol, al igual que sudaderas y gorras.

Años después, con el crecimiento exponencial de la cultura surge lo que se conoce como estética “bling, bling” que consiste en el uso de ropa de marca, joyas y elementos de oro o platino (Cifuentes, 2015).

La rápida expansión del Hip - Hop se da gracias a los medios de comunicación, pues mediante películas, CD’s y noticias, alrededor del mundo se formaron diferentes estilos y tendencias. Todo este fenómeno mediático hizo que el Hip - Hop no fuera algo solamente para personas originarias de África, pues los blancos llegan a sentirse atraídos también.

Para 1970, el Hip - Hop ya había atravesado las fronteras del Bronx y de Estados Unidos, pues debido a la naturalidad de poder realizarse en cualquier parque, escuela, calle o edificio, se cargó de un sentido contestatario que fue adoptado por la mayoría de personas que vivían en lugares marginales o donde diariamente se luchaba por sobrevivir (Zuker y Toth, 2008).

El Hip - Hop francés fue el mejor desarrollado fuera de los Estados Unidos, pues fue el primer idioma en el que se grabó oficialmente una canción de rap en el año 1982 por parte de "Be - side". Adicionalmente, personas originarias de África y Arabia se encargaron de darle un estilo al rap francés, haciéndolo más rítmico y agradable a los oídos.

Por su parte, España también para la década de 1980 tuvo su relacionamiento con el Hip - Hop, pues en este país se elaboraron en esos años una serie de adaptaciones de canciones de rap estadounidense, donde con el paso del tiempo fueron creando su propio estilo.

En Italia el Hip - Hop se utilizó para la década de los 80 como un elemento de denuncia social, pues se buscaba por medio de las manifestaciones del Hip - Hop hacer un reclamo a los políticos, la mafia y otras maldades que golpeaban el país en aquel entonces.

En Europa en general el estilo pandillero de Estados Unidos no fue tan aceptado, debido a que en la mayoría de países no se experimentó la misma violencia que ocurría en ciudades del país norteamericano (Brick, 2005).

El Hip - Hop para la década de los 80 toca una temporada muy especial para algunos países de Latinoamérica, pues en aquel entonces muchos estaban atravesando luchas e inconformidades sociales, incluso dictaduras como Chile.

Colombia no es la excepción a las problemáticas de aquella época, pues el narcotráfico y los grupos armados y paramilitares marcaron una temporada de violencia. Todos estos hechos traen como resultado el crecimiento de la pobreza.

El desplazamiento forzado va a hacerse presente en ciudades como Cali, Medellín y Bogotá, lo que obligó a que las personas se ubicaran en los barrios más populares de cada una de las ciudades ya mencionadas.

En Colombia se da la adopción de la cultura Hip - Hop para la década de los 80 como forma de expresión por parte de los jóvenes ante las problemáticas que se presentan en el territorio, principalmente jóvenes relacionados con el mundo de las drogas o la violencia, jóvenes de barrios marginales que han atravesado una lucha constante por sobrevivir y que han resignificado la cultura Hip - Hop hacia un símbolo de resistencia, lucha e inconformidad social

ya que esa es una reacción que surge como resultado de un contexto discriminatorio y violento (Espitia, 2008).

En este sentido, juega un papel importante rescatar lo local, pues el Hip - Hop se caracteriza por tener unas bases concretas, pero su adaptación o resignificación se hace de manera distinta según las condiciones sociales y del lugar donde se está estableciendo.

Teniendo en cuenta esa resignificación de la cultura Hip - Hop y su adaptación en el contexto colombiano, surge la posibilidad de mencionar a la ciudad de Popayán como un espacio que con los años ha logrado establecer poco a poco más rasgos de la cultura. Elementos como el *rap*, *graffiti*, *dj's* y el *breaking* han ido apareciendo con el paso del tiempo en la ciudad y se han vuelto cada vez más visibles y aceptados por la sociedad.

La estética de la cultura Hip - Hop principalmente en la ciudad de Popayán está marcada por el costumbrismo, el cual según Cremades (2010) hace referencia al reflejo o descripción de las costumbres, pues en esta tendencia artística se busca plasmar momentos fugaces, momentos de la vida tan cotidianos que suelen ser ignorados por todas las personas.

Arjun Appadurai (1996) menciona lo local como algo dado, como una naturaleza que se ha establecido históricamente en la cual se han creado rituales, categorías sociales y lugares localizados. El autor entiende lo local como relacionalidad y contextualidad, lo cual se evidencia en la cultura Hip - Hop, pues en ella se manifiesta la existencia humana y se busca expresar mediante sus elementos una identidad e incomodidad social que se sufre como individuo o como grupo.

El costumbrismo es evidenciado en la cultura Hip - Hop en Popayán debido a que en muchas de las prendas de vestir los jóvenes suelen llevar imágenes costumbristas, opuestas al glamour como representaciones del diario vivir, fotografías intervenidas de famosos haciendo cosas del común pero resignificadas o simplemente con mensajes de nuestro contexto llevados a la estética rapera, entre otras.

Adicionalmente, otro elemento importante que se puede rescatar de la cultura Hip - Hop en Popayán en cuanto a la forma de vestir es la moda sport. Según Uribe (2012) la cultura Hip - Hop es caracterizada por incluir elementos deportivos en su forma de vestir debido a que les genera más comodidad para desempeñar sus actividades y es una realidad, pues en elementos como el *break dance* es importante tener la completa libertad en el cuerpo para poder ejecutar a la perfección los distintos pasos de baile.

Lo anterior es una muestra de lo que hace la generación emergente, entendida en este caso, como la juventud que conforma el Hip - Hop en Popayán, pues mediante el sentido de identidad que dan a través de sus formas de vestir buscan resaltar sus procesos de lucha, resignificar la cultura estadounidense y así poder afianzar sus rasgos propios (García, Cruces y Urteaga, 2012).

Dentro de ese proceso de resignificación de la cultura, también es posible identificar una serie de elementos que influyen en las maneras de hacer y los comportamientos de cada integrante y por ende en cada elemento.

En el *break dance*, los distintos y clásicos estilos como “Poder”, “Blow-up” o “Sabor” suelen ser lo primero que se aprende, pero como la esencia del Hip - Hop nos ha mostrado, el descubrir y resignificar cosas no es malo, por esto, suelen mezclarse con estilos, ritmos, y pasos de baile, como el urbano o con tradiciones culturales concernientes al lugar de origen de los y las Bboys, esto les permite crear una amplia gama de pasos y estilos casi propios en sus coreografías.

En el *rap*, distintos artistas de la ciudad suele identificarse por algunos sonidos particulares en los beats, como la caja o un bombo que hacen sentir la musicalidad colombiana y payanesa, trabajo que se ve influenciado por otro elemento de la cultura que son los *dj's*, pues se han encargado de incluir elementos sonoros que generan sensaciones de identificación y reconocimiento que podrían parecer detalles o sutiles pero dan cuenta de una intención y un contexto.

Adicionalmente, las letras suelen estar escritas en forma de protesta social, inconformidad, o desahogo por los contextos de quienes las escriben, expresiones y letras crudas porque son el reflejo de lo que viven, sus experiencias de lucha y resistencia, por esto se sienten cercanas y representadas muchas personas, ya que hay un proceso de identificación con cada frase que dicen.

El *graffiti* en Colombia y en Popayán ha logrado establecerse poco a poco, pues el arte urbano es un elemento que permite a muchos jóvenes expresar sus sentimientos, por medio de obras o marcas visuales, además permite mostrar y desarrollar su talento. Sin embargo, en Popayán ésta es una práctica que con el paso del tiempo ha logrado adquirir más aceptación, debido a que se abren espacios en los cuales los artistas pueden ejecutar obras de arte que

resaltan la cultura payanesa, las distintas razas y le brindan color a una ciudad caracterizada por ser de tonos monocromáticos y conservadora.

Esos son algunos de los elementos que se han hecho presentes en cada uno de los elementos del Hip - Hop en la ciudad de Popayán, aunque también es importante mencionar que así como se compaginan y colaborar integrantes de uno u otro elemento, estos distintos grupos desarrollan sus actividades en distintos lugares de la ciudad de Popayán, como parques y lugares emblemáticos de la ciudad, entre ellos el puente del Humilladero, el Pueblito Patojo o los Juzgado.

La iniciativa de estos grupos por establecerse en estos lugares, surge desde la falta de espacios en la ciudad para ellos y el interés de rescatar los sitios de la ciudad que puedan hacer parte de una cultura juvenil y darles un nuevo sentido, no dejarlos olvidados y por el contrario, permitir que muchos jóvenes puedan acceder a esos espacios y se permitan formar parte de los procesos culturales que se llevan a cabo en cada uno de ellos.

Fotolibro: Generación Hip - Hop - Facciones de una cultura

Este trabajo lleva el nombre de Generación Hip - Hop - Facciones de una cultura, ya que se quería buscar un nombre que consiguiera representar todos los elementos que componen la cultura. Por un lado, se ha escrito “Hip - Hop” con H mayúscula, ya que según KRS-one, quien es una figura significativa en la comunidad, en “40 years of Hip Hop” postula que, al escribir de esa forma simboliza y representa los 9 elementos en los que se divide la cultura para él, estos elementos (*Breaking, Mcing, Djing, Graffiti, Beatboxing, Street Knowledge, Street Language, Street Fashion, Street Entrepreneurialism*) son los que materializan nuestra ideas en acciones.

Por otro lado, con relación a “Facciones de una Cultura”, se considera que el término facciones es apropiado para hacer entender lo distantes y diferentes que pueden ser cada uno de los grupos, que a su vez, se engloban e integran en una sola cultura.

Generación Hip - Hop - Facciones de una cultura reúne tres elementos narrativos que son la fotografía, la ilustración y el texto con el fin de poder transmitir al lector la idea central del fotolibro, provocar sensaciones en él y mediante la exploración estética abordada, conseguir hacerlo más dinámico y atractivo a todo tipo de público, pues si bien la temática que trata es más reconocida por personas jóvenes, no es algo que solo las incluya a ellas, entre más personas

puedan relacionarse con la temática, mucho mejor, pues uno de los ideales bajo los que se crea el producto es poder visibilizar la cultura.

De esta manera, el fotolibro se enfrenta a la tarea de visibilizar la cultura Hip - Hop en la ciudad de Popayán, buscando resaltar aquello que normalmente no es visible, considerando a los *dj's*, el *break dance*, el *rap* y el *graffiti* como los elementos principales que se abordarán en el fotolibro, además de resaltar los distintos grupos que se han formado en la ciudad y la manera en la que algunos de ellos buscan autogestionar sus propios emprendimientos.

La esencia del fotolibro recae en el recurso narrativo de la fotografía la cual es entendida como el elemento que puede exponer y crear opiniones o discusiones sobre cualquier tema.

Bajo esa perspectiva, un fotolibro es una publicación compuesta por fotografías que una vez ordenadas ayudan a dilucidar conceptos con argumentos y significados complejos. Es considerado por muchos fotógrafos como el elemento que permite comunicar por medio de la imagen (Fernández, s.f).

Teniendo en cuenta lo anterior, el desarrollo investigativo para este proyecto tuvo un orden metodológico encaminado a la revisión de material relacionado con fotolibros o historietas mediante los cuales fuera posible trazar un camino para poder llevar a cabo el proyecto, adicionalmente se hizo uso de la observación participante, las entrevistas a modo de charla y el registro en diarios de campo, incluyendo la recolección de material fotográfico y el proceso ilustrativo.

El desarrollo investigativo implicó formar parte de cada uno de los grupos, introducirse en sus prácticas y convertirse en uno de ellos. Ese proceso de relacionamiento es muy enriquecedor ya que permite observar la cultura Hip - Hop no como un ente externo a ella sino como una persona que está completamente inmersa y que entiende cada uno de los procesos que allí se llevan a cabo.

Identificar los lugares en los que suelen reunirse como lo son el Parque de la Salud, el Parque de Palacé y el Pueblito Patojo fue crucial para poder hacer un primer acercamiento a los grupos y poder empezar a identificar mediante las conversaciones que se tenían cuáles otros lugares son recurrentes para ellos como personas que conforman la cultura Hip - Hop en Popayán.

Acercarse a aquellos espacios fue crucial para el desarrollo de toda la investigación, ya que de esa forma se hizo posible conocer mejor a los personajes en su cotidianidad y también

entender la manera en la que todos los grupos se comportan, cuáles son sus costumbres y prácticas.

Es importante mencionar que el desarrollo de este trabajo se llevó a cabo durante la etapa de confinamiento, por lo cual en un principio se tuvo que buscar la manera de conseguir la información requerida de maneras totalmente diferentes. Usar las nuevas tecnologías y plataformas virtuales de relacionamiento permitieron obtener comentarios personales de algunos personajes que se consideraban importantes para poder encaminar el proyecto.

Adicionalmente, mientras se llevaba a cabo el proceso de inmersión e investigación se contaba con la orientación semanal del director de este proyecto Juan Pablo Ramírez Idrobo, quien se encargaba de revisar la información obtenida, ajustar las propuestas que se le brindaban y de dar las instrucciones adecuadas para obtener un mejor resultado en el mediano plazo. Lo anterior es algo muy similar a un comité editorial, el cual es un ente muy importante y que debe tenerse en cuenta a la hora de realizar cualquier producto de índole editorial.

Continuamente, para este trabajo se ha tenido en cuenta que la fotografía, la ilustración y el texto, son elementos que se pueden relacionar entre sí con el fin de conseguir una estética agradable a la vista y un sentido que permita hilar la temática a tratar con esos tres elementos mencionados.

Generación Hip - Hop - Facciones de una cultura, se conforma a partir de las cualidades anteriormente mencionadas, pues en este fotolibro se ejemplifican elementos de la cultura Hip - Hop de la siguiente manera: Inicialmente se da un contexto histórico de cómo se originó la cultura Hip - Hop y cómo pudo expandirse hasta llegar a Colombia, apoyando los textos con ilustraciones que complementan la información que se expone, a continuación la fotografía aparece mostrando a los *dj's*, el breakdance, el rap, el *graffiti*, los *crews*, es decir, grupos o colectivos y varios emprendimientos producto de la autogestión de algunos de ellos.

Nuestro proyecto se desarrolla a partir de la fotografía, la ilustración y el texto, involucrando distintos personajes que se desenvuelven en el entorno de la cultura Hip - Hop y nos permiten representar mediante nuestra experiencia las vivencias de estos personajes, narrando mediante un recurso visual la manera en la que se ha establecido la cultura Hip - Hop y cada uno de sus elementos en la ciudad de Popayán.

El fotolibro cuenta con muchos personajes; en representación del *Djing* se encuentran Víctor Grijalba, Georgio Velasquez, Juan Felipe Cardona y El bastardo; por el lado del *Breaking*

están Storm, Troya, WillBeat, Backfly, BboyLife, BboyPopa y Little Bunny; en representación del *Mcing* se ubican Mc Martir, Cav Martinez, Colepar, Marcando Calavera, y Poparapas Freestyle; y finalmente por la facción del *Graffiti* se encuentran Gero, Panter, Veci, Maleza, La Wasa, Desechos, y EPK. Además, al final del fotolibro se encuentra el apartado denominado “La crew y la autogestión”, haciendo referencia a distintos grupos de la ciudad relacionados con la cultura Hip - Hop que buscan por su propia cuenta la manera de conseguir ingresos.

De los anteriores personajes mencionados, podemos destacar a:

Víctor Grijalba, pues fue un joven originario de Popayán, Cauca. Fue uno de los creadores de Mix Live Academia Dj y con el paso del tiempo se ha convertido en un emblema de la cultura dj en la ciudad, pues muchos artistas lo recuerdan con afecto y admiración, por su dedicación y esfuerzo.

Arley Rodriguez con su *a.k.a* Backfly, en la escena del breaking es un *b-boy* respetado gracias a su trayectoria de más de 20 años, aprendiz empírico de esta expresión que ha logrado contagiar y promover el break dances en la ciudad, hace parte de los crew Duck-jos y Agresión Verbal desde donde comparte sus conocimientos como *B-boy*, *Mc*, y *Beatmaker*.

Andres Cordoba o mejor conocido como Mc Martir, es un rapero y freestyler de la ciudad con una trayectoria de varios años en ambos campos, cuenta con dos álbumes grabados, además de varios sencillos, es uno de los fundadores y CEO de Poparapas *freestyle*, además de ser campeón de la primer BDM (Batalla de Maestros) disputada en 2018 en Popayán y de la fase regional de la God Level en 2019.

Wasa la casa cultural, EPK y Desechos son tres *crews* que demuestran constancia y destreza a lo largo de varios años con el *graffiti*, sus marcas se pueden encontrar a lo largo de la ciudad, de sur a norte y de este a oeste, además de estar visiblemente activos en el campo del *graffiti*, Wasa y EPK resaltan por su activismo social de la mano del Congreso de los pueblos y su apoyo a las luchas del pueblo, así mismo desde Desechos y Hostel Spray promueven y apoyan eventos culturales, feministas, musicales entre otros.

Es importante mencionar que estos personajes fueron encontrados durante la investigación del proyecto, pues durante ese proceso se tenía la esperanza de encontrar personajes significativos en cada una de las facciones, pues de esa forma se le daría un carácter más personal a cada elemento de la cultura.

Si bien hay una gran cantidad de personajes por facción, consideramos que aquellos anteriormente mencionados y que fueron elegidos para estar representados en el fotolibro son quienes aportaron mediante las entrevistas, anécdotas, perspectivas valiosas, lograron representar puntos a destacar de cada facción.

Igualmente, se llegó a la conclusión de que era importante añadir distintos crews en el fotolibro, ya que la cultura Hip - Hop no solamente es individual, también depende de distintos grupos de personas que se unen con un sentido en común.

Por esa razón, a lo largo del fotolibro se muestran *crews* como Duckjos, La Wasa, EPK y Desechos, los cuales son algunos de los más representativos de la ciudad de Popayán, no solamente por sus actividades culturales sino también por su importancia e influencia en el aspecto político y de lucha social, cargados de un sentido contestatario.

Otro aspecto importante son los lugares donde se desenvuelven estas expresiones, locaciones como el centro histórico, el Pueblito Patojo, el Parque de la Salud, el Palacio de Justicia Luis Carlos Perez o como se le conoce coloquialmente “Los Juzgados” y las casas culturales como La Wasa y el Hostel Spray, son algunos de los lugares en los que se desarrollan distintas actividades relacionadas con el Hip - Hop, desde graffitis hasta batallas entre *mc*’s.

Antes de entrar en detalle sobre la estructura narrativa de nuestro proyecto, es crucial hacer mención de algunos trabajos editoriales que nos sirvieron como fuente de inspiración, desde la perspectiva que se ha abordado la fotografía como fuente narrativa. Es importante hacer la salvedad que en nuestra búsqueda encontramos que la cultura Hip - Hop es un tema que suele explorarse de manera textual y visual, pero que en términos de lo local ha sido muy poco investigado, haciendo referencia al Hip - Hop en una ciudad como Popayán.

Uno de los fotolibros que usamos como fuente de inspiración fue “*Subway Art*”, escrito por Henry Chalfant y Martha Cooper (1984) en el cual se aborda la temática del graffiti representando los distintos vagones en Nueva York que habían sido intervenidos con este tipo de arte. Es considerado uno de los libros que permitió expandir la cultura Hip - Hop, pues es una de las primeras obras que retrata lo que estaba ocurriendo en las calles de Nueva York en los años 80. Este trabajo cuenta con recursos narrativos que sirven para situar al espectador e introducirlo en un mundo totalmente ajeno.

Por otro lado, la revista “Hip - Hop as rebellion” elaborada por James Feehan (2016) narra los orígenes del Hip - Hop y las distintas formas de expresión que surgen en este

movimiento cultural, además de rescatar fuentes de inspiración como las panteras negras o la misma identidad racial. Este trabajo contiene elementos de carácter editorial que son muy llamativos, pues las fotografías se ven intervenidas por ilustraciones con características minimalistas pero cargadas de mucho sentido, relacionadas con el texto que se expone.

Así mismo, el fotolibro “Más que muros. Arte urbano en Bogotá” realizado por el equipo iM Editores / Bogotart (2016), sirve como referente y deja ver como las historias de artistas urbanos, graffiteros, muros, paredes y calles de Bogotá, perduran al ser plasmadas en papel, cuentan una y mil veces una parte de la historia visual del arte urbano que contagia a las grandes ciudades, lo efímero del graffiti y lo subjetivo del muralismo se vuelven historias, registradas por cámaras de los realizadores y aficionados que participaron en una convocatoria para la selección de las 144 obras que aparecen en el fotolibro .

La manera en la que se lleva a cabo la narrativa en este fotolibro se da, mediante su origen y la forma en que cada una de las facciones se ven representadas, conformando lo que hoy se conoce como cultura Hip - Hop en la ciudad.

Antes de pensar la estructura narrativa de nuestro fotolibro se tuvo muy en cuenta la perspectiva plasmada en la cartilla “Mashikuna Hip - Hop” elaborada por José Solarte (2014) en la cual se considera que el Hip - Hop en un territorio como Popayán debe ser un escenario cultural de participación, construcción y transformación social para obtener una vida digna. Su trabajo se fundamenta en la construcción horizontal, es decir, como desde la individualidad se construye lo colectivo, por ello, compartir experiencias fomenta el ejercicio de entender al otro y a partir de ello construir sociedad, no solo dentro de una facción de la cultura (*rap, graffiti, break dance o dj*) sino también para construirse como sujetos íntegros y sociales.

Bajo la perspectiva de construcción de lo social, entendiendo al otro y trabajando en equipo, pudimos introducirnos en las diferentes facciones que componen el Hip - Hop, descubriendo experiencias personales, personajes significativos y lugares concurridos para hacer sus prácticas. Esta forma de abordar el trabajo permitió tener un mayor acercamiento a la cultura, formando parte de ella, no como actores ajenos, sino más bien, siendo partícipes y sintiéndola tanto como quienes la han practicado por años.

Generación Hip - Hop - Facciones de una cultura, es un fotolibro creado a base de elementos narrativos como fotografías, ilustraciones y poco texto. Estos tres elementos permiten

llevar a cabo una exploración estética que permita visibilizar la cultura y contextualizar al espectador sobre la misma.

Inicialmente, el fotolibro empieza con un recuento histórico sobre su origen y la manera en la que se fue conformando y expandiendo a nivel mundial. Sobre este contexto histórico no se tenían fotografías, por lo cual se tomó la decisión de utilizar la ilustración como el recurso que permitió solventar a lo largo del proyecto dichas falencias, más como un elemento complementario que como un elemento prioritario, dejándole ese lugar a la fotografía.

El concepto de ilustradores como creadores es el que nos interesa en este punto del fotolibro, pues durante años muchos ilustradores han tratado de caracterizar el concepto como una imagen que pueda convivir en armonía con el texto, pero con el paso del tiempo esto ha cambiado radicalmente. Antes de la invención fotográfica, la ilustración jugaba un papel importante, pues era la primera representación visual de cualquier cosa, por ello, en la segunda mitad del siglo XIX los ilustradores se introdujeron en el mundo de la publicidad, creando carteles para negocios, lo que les permitió crecer y ganar reconocimiento como creadores (Camusso, Gastado, Marchetti, y Provensal, 2012).

Teniendo en cuenta la perspectiva de ilustrador como creador, se da claridad a las primeras páginas del fotolibro, donde se crean tres ilustraciones digitales, la primera contextualizando sobre el origen de la cultura Hip -Hop en Estados Unidos, la segunda sobre algunos de los principales influyentes de dicha cultura y la tercera relacionada con la expansión y la llegada de la misma a Colombia.

Para poder elaborar dichas ilustraciones se utilizó la herramienta *procreate*, la cual es una aplicación digital diseñada para iPad, que permite dibujar cualquier tipo de elementos que pasen por la mente, en distintos formatos, brindando la oportunidad de explorar la creatividad con un sinfín de funciones y características que ayudan a obtener creaciones de carácter editorial y de muy buena calidad (Llasera, 2020).

En segundo lugar hablaremos de la fotografía en nuestro fotolibro, elemento que nos permitió capturar distintos personajes y momentos que se viven dentro de la cultura Hip - Hop en una ciudad como Popayán.

Pero antes de abordar los temas relacionados con los distintos tipos de fotografía es importante hacer la salvedad sobre cuál es la intención comunicativa nuestra como creadores del fotolibro.

Según Rosa Isabel Vázquez (2017) en su libro “*El proyecto fotográfico personal*”, es importante tener en cuenta que un proyecto fotográfico personal es la representación de una idea o un concepto a través de un conjunto de fotografías, donde generalmente hay una coherencia temática y estética. La autora hace la salvedad de que en los proyectos de fotografía personal suele olvidarse la intención del autor, por ello hace énfasis en identificar esa característica antes de hacer los registros o durante el proceso de diagramación del libro o revista.

Para nuestro proyecto siempre se tuvo claro que la intención era visibilizar la cultura Hip - Hop en la ciudad de Popayán, resaltando cada uno de sus elementos y ejemplificando mediante la fotografía sus prácticas o personajes emblemáticos.

En el fotolibro Generación Hip - Hop - Facciones de una cultura, se utilizan dos páginas conmemorativas fundamentadas bajo el estilo fotográfico *polaroid*, permitiendo cargar de significación dos fotografías de archivo que dan apertura a la facción de los dj's en Popayán, recordando en estas fotografías a Víctor Grijalba, quien es considerado, por algunos, como el primero que incursionó en algo parecido a esta facción de la cultura en la ciudad.

La fotografía *polaroid* crea un nuevo fenómeno en quien la utiliza, pues este estilo permite crear fotografías con una intimidad que cargan a la misma vez de libertad a quien se le está capturando en ese papel, la *polaroid* es entonces un recuerdo, una representación de un momento fugaz de la vida que permite crear vínculos con la figura que se encuentre plasmada en ellas (Cuerel, 2009).

Además, a lo largo del fotolibro los lectores se encontrarán con un par de fotografías con tonalidades entre los grises y el negro, pues este tipo de fotografías permiten llamar la atención del lector, ya que generan un contraste con las demás fotos expuestas y posiblemente puedan esconder detalles que obligan a prestar más atención (González, Claro, 2015).

El manejo fotográfico del fotolibro se constituye bajo la perspectiva del fotoperiodismo, entendido como el elemento que permite por medio de la imagen y un objeto visual, comunicar hechos o fenómenos sociales (Cuello, s.f).

Bajo esa perspectiva, para poder abordar la temática de manera visual, se tuvo en cuenta distintos tipos de encuadre; encuadre horizontal, el cual suele ser muy común y representar serenidad o espacios donde se ubican grupos de personas, fundamental para fotografiar batallas de break dance o batallas de gallos; encuadre vertical, el cual promueve un sentimiento de fuerza, permitiendo representar primeros planos, donde se le brinda mayor poder a líneas o

planos verticales, esencial para fotografiar personajes y por último el encuadre inclinado, transmitiendo dinamismo e inquietud, el cual funciona para representar escenas con mucha acción (Cuello, s.f).

Adicionalmente se tuvieron en cuenta distintos planos fotográficos como planos generales donde se denota un entorno amplio y una situación específica; también planos enteros, los cuales alcanzan la cabeza y los pies representando completamente la figura humana y por último el primer plano y el plano detalle, como herramientas que brindan mucha información sobre una persona, una actividad o un objeto (Cuello, s.f).

El fotolibro según la perspectiva de Mariela Sancari (2019) “despliega un mundo delante de nosotros que nos invita a explorarlo mientras pasamos cada una de sus páginas”. Además, el fotolibro debe estar cargado de una conceptualización, es decir, que el desarrollo del fotolibro debe tener una elaboración detallada y organizada de un concepto a partir de datos concretos y reales. Con lo anterior la autora quiere decir que el fotolibro debe producir una experiencia y sensaciones en el lector.

Generación Hip - Hop - Facciones de una cultura posee los elementos que se han mencionado anteriormente con el fin de generar distintas sensaciones en el espectador, desde fotografías intervenidas con ilustraciones, hasta tonalidades, tipografías y encuadres. Pero hay algo de lo que no se ha hablado todavía y es la ubicación y orientación fotográfica.

En el producto editorial realizado, se manejó un formato tamaño carta horizontal, pues luego de varios días de debate se decidió que ésa sería la mejor forma de abordar el tema y que a la vez permitiera una mejor fluidez de las fotografías, pensando igualmente en los equipos que teníamos disponibles..

Para la facción del *Djing*, se tomó la decisión de ubicar las fotografías en tamaño pequeño, con grandes espacios blancos alrededor, que permitieran fijar la mirada del espectador en las fotografías allí expuestas, ya que algunos de los registros fotográficos son material de archivo que se recopilaron y por el mismo motivo no contaban con la calidad suficiente para manejar su diagramación de forma diferente.

Sobre la facción del *Breaking* se tomó la decisión de ubicar las fotografías en la página derecha y en la izquierda un *tag(firma)* ubicado en el centro, sobre el cual se pone el nombre del personaje o grupo que aparece en la fotografía.

A saber, un *tag* es la forma más sencilla del *Graffiti*, suele ser un logo o firma del *writer* o graffitero escrita con su propio estilo (El Tiempo, 2006)

En la diagramación de la facción del *Mcing* se colocaron las fotografías intencionalmente en una página intercalando entre la ubicación izquierda y derecha pero con la intención de que la fotografía sobresaliera en la página siguiente.

Para la facción del graffiti se ubican las fotografías en las dos páginas, ya que este elemento es el visual de la cultura Hip - Hop, vimos importante que pudiera abarcar gran parte de las páginas del fotolibro, pues es una mejor forma de observar el arte que se realiza en la ciudad.

Finalmente, para la parte de los *crews* y la autogestión se decidió combinar los distintos tipos de diagramación anteriormente mencionados, ya que en este apartado puede evidenciarse la combinación de las distintas facciones anteriormente mencionadas.

Adicionalmente, a lo largo del libro se exponen fotografías que rompen con la orientación establecida en horizontal del paginado, se ubican de manera vertical y en doble página, obligando al lector a girar la cabeza o voltear el libro, causando en él una suerte de incomodidad intencionada, que le permita detallar bien la fotografía y le sugiera querer saber un poco más sobre lo que allí se expone .

De esa forma termina de configurarse la diagramación, es decir, la ubicación de las fotografías, ilustraciones y textos, que en conjunto integran y le dan el sentido al fotolibro.

Además de manejar los distintos elementos narrativos y de diseño anteriormente mencionados, decidimos incluir un elemento más en nuestro fotolibro, un *podcast*, aprovechando los distintos cursos que en el programa se nos ofrecen y que pueden ser complementarios para todas nuestras actividades investigativas.

En la actualidad, es muy variada la manera en la que se recibe la información y la radio ha sufrido una serie de transformaciones que se han producido por el auge de los nuevos medios de comunicación, dichas transformaciones han obligado a generar cambios en las formas de hacer relacionadas, en este caso, con los instrumentos sonoros, pues la gente ya no solamente escucha mediante una radio, sino mediante su dispositivo móvil, auto o computadora (Guarinos, 2019).

Bajo esa perspectiva, decidimos incluir el *podcast* como una segunda fuente, que permita a nuestros interesados recibir más información sobre la cultura Hip - Hop en Popayán pero de una manera diferente y complementaria.

El *podcast* es un programa presentado sonoramente con una estructura muy similar a la forma en la que se prepara un programa de radio, en el cual se puede hablar sobre cualquier tema, tratando de transmitir o expresar un conocimiento (Figueroa, 2019).

Teniendo en cuenta los avances tecnológicos decidimos utilizar un código QR en una de las últimas páginas del libro, el cual permite a los lectores escanearlo y transportarse en sus dispositivos móviles a una plataforma online en la cual podrán reproducir, descargar y compartir el *podcast*.

Este elemento de tipo radial fue pensado en épocas simultáneas a la creación y definición de la estructura de este proyecto de grado, por esto cabe aclarar que, nos sirvió de inspiración y guía para determinar el orden del fotolibro, compartiendo la estructura que sigue éste mismo (*Dj's, Break Dance, Rap y Graffiti*). El *podcast* nombrado Nación Zulu, en honor a la “*Universal Zulu Nation*”, un grupo internacional dedicado a la concienciación hip hop formado por el padrino del Hip - Hop Afrika Bambaataa, cuenta con capítulos que pueden oscilar entre los quince y veinticinco minutos.

En los capítulos se trata una facción específica de la cultura y en su mayoría se lleva un invitado con el cual se tiene una entrevista a modo de charla, aunque en algunos el o los invitados son los artistas que por medio de la música tratan la temática a desarrollar, esto permitió brindar dinamismo y sensaciones diferentes al oyente, además de opiniones experimentadas sobre el tema en cuestión.

La exploración estética hecha a medida que se avanzaba en la toma de decisiones, nos permitió divertirnos con la producción de los capítulos y la forma de entregarlos, jugando mucho con sonidos, cortinas, transiciones y acompañamientos musicales netamente raperos, extrayendo audios de *scratches*, películas, canciones, sesiones de entrenamientos, batallas de *breaking* y *freestyle*.

La temática y las diferentes posibilidades sonoras, además de la aceptación y buenos comentarios hechos por el docente y compañeros en las retroalimentaciones de cada entrega, nos permitieron realizar algo que no es muy común en los productos sonoros, que es el acompañamiento constante en segundo plano de música a lo largo del producto, esto a parte de aportar una atmósfera rapera a la temática tratada, la cual no dejaba caer el ritmo de la charla-entrevista presentada en cada entrega.

Esta exploración auditiva hizo posible el acercamiento con la cultura Hip - Hop de una forma diferente pero complementaria, el cual funciona como un hilo conductor que profundiza las experiencias de cada personaje que aparece en cada capítulo y al mismo tiempo complementa la información de las facciones expuestas en el producto editorial. Esta es una pequeña muestra de cómo se pueden aprovechar los distintos cursos que ofrece el programa en pro de nuestras investigaciones.

Hallazgos

Desde la creación de la propuesta investigativa, partimos con una premisa en la que todo integrante de ésta cultura, fuera raperero, *dj*, *bboy* o *writer*, era visto por la gran mayoría de la comunidad patoja, desde el rechazo, ya fuera por su forma de vestir, de actuar o simplemente por no entender o conocer las actividades que realizan, además del carácter conservador insignia de la ciudad.

Sin embargo, durante los procesos de recolección de información y material fotográfico, pudimos contrastar esa idea con la realidad, en algunos pocos casos fue notoriamente cierto lo planteado en la idea, por alguna mirada o gesto, pero sorpresivamente, fue más evidente aún, en los casos particulares de la casa cultural La Wasa y Hostel Spray, ubicada la primera en el barrio La Paz y la segunda a una cuadra de la Galería la 13, como los procesos artísticos y colectivos, pensados desde gustos e intereses individuales, pero incluyendo a otros actores como la comunidad, pueden lograr una convivencia armoniosa, que contribuye a ambas partes.

Con procesos artísticos y colectivos nos referimos a la intervención de murales, casas, o espacios en un radio cercano a donde se encuentran ubicados, además de la organización de actividades artísticas, basadas esencialmente en alguno de los cinco elementos, aunque no son del único tipo que realizan o apoyan. Ese compromiso político y social, con lo que piensan y hacen, en nuestra opinión, es lo que les ha permitido abrirse caminos, ganar espacios, no solo en sus comunidades y barrios, sino también, en distintos sectores de la ciudad como se puede apreciar en el resultado final de este proyecto.

La aceptación de la comunidad sobre estas expresiones y sus grupos es algo que difícilmente se podría concluir con este trabajo, pero en los casos mencionados anteriormente, y en otros más, desarrollados en contextos como el pueblito patojo o el concierto del 8M en medio del paro y las manifestaciones sociales, sí pudimos presenciar no sólo los jóvenes, sino también

adultos de diferentes clases, rasgos y comunidades, apreciaban, valoraban y disfrutaban de lo que ésta cultura y sus exponentes tienen para ofrecer.

Por otra parte, durante el proceso de investigación e inicio del proceso de creativo, nos fue posible identificar algunas modificaciones que consideramos necesarias en cuanto al orden y contenido del fotolibro, ya que nuestra intención, en su primera instancia, era la de hacer un rastreo cronológico desde los primeros personajes que sintieron, vivieron y compartieron esta cultura en la ciudad, hasta los diferentes crews y expresiones que se dan hoy en día.

El motivo principal y gestor de las modificaciones antedichas, fue la dificultad de poder conseguir material fotográfico, suficiente información y a los propios personajes mencionados como los pioneros o mentores por quienes creíamos eran los más antiguos, fue una grata y preocupante sorpresa que nos llevamos en medio de la recolección de información, ya que, como lo demuestra Arley Meneses aka Backfly, lleva más de 20 años siendo bboy, por lo que la existencia de pequeños grupos de breaking o rap, para nada comerciales o conocidos, ya se daba desde algunos años previos a su incursión en este elemento del Hip Hop.

El motivo secundario por el cual se plantearon las modificaciones, y que cabe ser mencionado, es el hecho de que al momento de iniciar la realización de este proyecto nos encontrábamos en confinamientos y restricciones causadas por la pandemia de Covid-19, sumadas a las dificultades de movilidad y las ya mencionadas. El saber y poder adaptarnos a este contexto de pandemia fue fundamental para poder avanzar en los inconvenientes que se presentaron y los medios virtuales fueron los que nos dieron la mano para salir adelante y no pausar la búsqueda de información y material necesarios, aunque si nos limitó en cuanto a la cantidad de información y material que se pudo recolectar.

El replanteo del orden y contenido se vio influenciado a su vez, por las aportaciones del curso Electiva Escenarios de la Comunicación I: *Podcast*, ya que gracias a la propuesta del docente sobre la libre elección temática, y nuestra intención de seguir trabajando con la cultura Hip Hop, fue que hallamos la forma indicada, desde nuestra perspectiva, para hilar el contenido en el fotolibro.

La relación que pudimos hacer entre los capítulos del podcast y las “secciones” del fotolibro fueron la guía y formato, que si bien, tratan un mismo tema, por ejemplo el graffiti, en ambos productos, la información suministrada es expuesta de forma diferenciada y por canales

distintos, por esta razón, vimos en el podcast un complemento ideal para quien observando el fotolibro, se interese y quiera conocer más sobre esta cultura.

Conclusiones

Durante la realización de este proyecto, la investigación tanto en campo como conceptual fue nuestra aliada, para corroborar, descubrir o desmentir información y supuestos con los que partimos, esta modalidad además de suministrar información óptima previa al trabajo en campo, nos permitió llevar a buen puerto éste proyecto final que pretende, además de visibilizar, representar lo mejor posible los ideales, planteamientos y personajes inmersos en las expresiones del Hip Hop.

Es así como cabe destacar, a modo de hallazgo y conclusión, el papel de los medios digitales, al igual que las redes sociales como detonantes o causas de la expansión continua y constante de expresiones como el *freestyle* o el *breaking*, ya que estos adelantos tecnológicos les ha permitido tener una fuente de conocimiento casi infinita al alcance de su mano, permitiéndole a quien quiera sumergirse en algún elemento de la cultura, aprender con tutoriales, buscando a referentes y sus historias o simplemente consumiendo series y películas que tratan estos temas.

Ese aprendizaje y trabajo colaborativo que se da en redes, se pudo evidenciar también en espacios presenciales como eventos culturales, conciertos, promoción de emprendimientos, entre otros; el apoyo entre diferentes *crews*, les ha permitido llegar a un público más amplio y soportar sus proyectos en los de los demás, ya que al ser la mayoría, resultados de su propia autogestión, no hay patrocinadores que los apoyen, así pues, han generado una red de apoyos netamente cultural, alternativa y *hip hopper*.

De modo idéntico, fue evidente el valor social de esta cultura para el desarrollo personal y hasta profesional de personas marginadas, de bajos recursos y que viven en la periferia con pocas oportunidades a su alcance, distintos personajes que están presentes en el fotolibro dan cuenta de eso, además de cómo por medio del arte y la cultura se puede salir adelante, tal vez sin generar grandes cantidades de dinero, pero por lo menos teniendo más oportunidades de hacerlo,

oportunidades que el estado, como es costumbre en este país, no ha sido capaz de dar a quien lo necesita.

Por esta razón, es que vimos la importancia de resaltar cada expresión y dejar registro de esta cultura en la ciudad como algo global, en conjunto, y no individual, para fomentar su expansión y su conocimiento como un todo, así los diferentes crews trabajen, en algunos casos, de forma individual, entendemos que cada elemento nos puede enseñar algo, tanto teórica como personalmente viéndolos individual o de forma grupal.

Por otra parte, dentro de éstas conclusiones vamos a esclarecer un par de características propias del Hip - Hop en Colombia, específicamente en la ciudad de Popayán, permitiendo ofrecer la visión de unas características de nicho que resaltan principalmente la identidad de la cultura en el país y en nuestra ciudad.

La investigación nos brindó la oportunidad de reconocer que la hipótesis manejada por el grupo, partiendo de que existe una especie de estigmatización hacia las personas que participan de la cultura Hip - Hop, es totalmente cierta. Existe por parte de la sociedad un relacionamiento con grupos de pandillas o drogas, debido a su forma de vestir o actuar, por ello, como un mecanismo de reacción, los participantes de esta cultura buscan refugio en cada uno de sus elementos.

Otra hipótesis que nos permitió identificar y esclarecer el proceso investigativo fue la relacionada con el concepto de cultura, pues pudimos comprender que el Hip - Hop es un elemento cargado de tradición, que mediante los elementos que lo componen ha logrado hacerse campo a nivel mundial, permitiendo que el movimiento sea reconocido como una cultura mundial.

Consecuentemente, el estar involucrados durante todo el proceso investigativo pudimos concluir también que el Hip - Hop es un movimiento, que si bien está separado por facciones como lo hemos llamado en el producto editorial, no necesariamente están dispersos, ya que como movimiento se mueven en torno a una sola causa, la de ser escuchados ante una sociedad de carácter opresor.

Adicionalmente, pudimos identificar que en la cultura Hip - Hop existe una sana competencia, la cual surge en todos sus elementos y es evidenciado que se busca sobresalir. Los *bboys*, *rappers*, *dj's* o *writers*, buscan crear cada vez mejores pasos, letras, pistas o gráficas, intentando ganar un buen nombre y aumentando su reconocimiento.

Como otras características del Hip - Hop en la ciudad de Popayán pudimos encontrar que dentro de cada una de las facciones, los participantes se conocen en su mayoría por un seudónimo, un apodo o un sobrenombre, buscando imponer su identidad y sello dentro de la cultura, dejando de lado su nombre común.

También es importante mencionar que la cultura Hip - Hop en la ciudad de Popayán no tiene un límite establecido para reconocer cuántas personas pueden conformar cada facción, pues no existe ningún ente regulador que ejerza control sobre ello.

La cultura Hip - Hop en Popayán es un elemento único e independiente, pues sus letras, dibujos, pistas o pasos de baile son totalmente auténticos, no son copiados, ni modificados de otros géneros.

Finalmente creemos importante el seguir hablando del tema, el Hip Hop como herramienta social y cultural nos ha dejado ver los grandes aportes que puede hacer y los cambios que puede lograr, este proyecto trabaja casi superficialmente los elementos que integran al Hip Hop por lo que de este trabajo, se podría desprender una cantidad variada de proyectos tanto individuales como grupales que indaguen, hagan seguimiento o simplemente quieran exponer con mayor profundidad algo de lo que aquí se habla.

Bibliografía

- Appadurai, A. (1996). La modernidad desbordada: dimensiones culturales de la globalización. Ed. Tricle.
- Bambaataa, A. (2015). El poder reunificador del Hip - Hop. Recuperado de El Tiempo: <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-15539336>
- Brick, A. (2005). Investigación del Hip Hop latino. UC Berkeley.
- Camusso, M. Gastado, S. Marchetti, V. Menendez, C & Provensal, A. (2012). Comunicación gráfica 1, Licenciatura en comunicación social. El lenguaje de la imagen, fotografía, ilustración e infografía.
- Chang, J. (2014). Generación del Hip – Hop, de la guerra de pandillas y el grafiti al gangsta rap. Ed. Caja negra.
- Chalfant, H. Cooper, M (1984). Fotolibro: Subway Art. Estados Unidos.
- Cifuentes, D. (2015). Consumos culturales de los jóvenes seguidores del Hip - Hop. Santiago de Cali.
- Cremades, E. (2010). El costumbrismo, definición y cronología. Literatura española. España.
- Cuello, B. (s.f). La fotografía y sus aspectos técnicos.
- Cuerel, L. (2009). Sobre el uso de la Polaroid en los retratos de los artistas.
- Diario El Tiempo, (2006). Glosario grafitero. Recuperado de: <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3274377>
- Espitia, Juana. (2008). El rap es mi nación. Trabajo de grado. Pontificia Universidad Javeriana.
- Feehan, J. (2016). Hip Hop as rebellion. Estados Unidos.
- Fernández, H. (s,f). El fotolibro latinoamericano. México.
- Figureoa, P. (2019). El Podcast, un medio y una forma de comunicación.
- García, N. Cruces, F. Urteaga, M. (2012). Jóvenes, culturas urbanas y redes digitales: prácticas emergentes en las artes, las editoriales y la música. Ed. Ariel. S.A. Barcelona, España.
- Gonzáles, C. (2015). El potencial educativo de la fotografía.
- Guarinos, V. (2019). El marco de la investigación científica actual de los mundos sonoros en comunicación: del silencio al grito. Anuario Electrónico de Estudios en Comunicación Social. Recuperado de: <http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/disertaciones/a.6844>
- Harris, M. (1983). Antropología cultural. Alianza editorial, España.
- iM Editores, Bogotart. (2016). Más que muros, arte urbano en Bogotá.
- Larrain, J. (2003). El concepto de identidad. Comunicación y cultura. Chile.
- Llasera, J. (2020). Procreate, qué es y por qué es la app favorita de los artistas en digital. Recuperado de: <https://imborrable.com/blog/que-es-procreate/>
- Maffesoli, M. (1996). El tiempo de las tribus. Ed. S.A. México.

- Martins, R. (2015). Hip-Hop, cultura y participación. La visibilidad de la juventud de las periferias urbanas. Barcelona. ED: UOC, Colección Atlántica de Comunicación.
- McCoy, A. (2017). Música rap e historia americana. Universidad de Oxford, Inglaterra.
- Pineda. (16 de mayo de 2018). De prejuicios vivimos. El Tiempo. Recuperado de: <http://blogs.eltiempo.com/pineda-le-cuenta/2018/05/16/de-prejuicios-vivimos/>
- Poch, P. (2011) Del Mensaje a la Acción. Construyendo el Movimiento Hiphop en Chile y más allá. Quinto Elemento. Santiago.
- Sánchez, F. (s,f). Graffiti ¿Arte o vandalismo? Universidad Complutense de Madrid, Madrid. España.
- Sánchez, L. (2018). El rap es mi vida y mi vida es el rap. Construcción de subjetividades juveniles a través de prácticas musicales en Santiago de Cali. Universidad del Valle. Santiago de Cali.
- Sandín, J. (2015). El Hip – Hop como movimiento social y reivindicativo (Tesis de pregrado). Universidad Politécnica de Valencia.
- Solarte, J. (2014). Mashikuna Hip - Hop. Popayán, Cauca.
- Tylor, E. (1975). “La ciencia de la cultura”: El concepto de cultura: textos fundamentales, p. 29-46. Barcelona, Anagrama.
- Uribe, R. (2012). Expresiones culturales del Hip - Hop y derechos humanos. Universidad de La Salle. Bogotá. Colombia
- Vázquez, I. (2017). El proyecto fotográfico personal. Casa del Libro. España.
- Walsh, M. (1997). Grafito, North Atlantic Books, Estados Unidos.
- Zuker., Toth, F. (2008). La génesis del Hip – Hop: Raíces culturales y contexto socio histórico. Universidad de Buenos Aires, Argentina.

Anexos

Anexo 1. Libro de producción del podcast NACIÓN ZULU.

PROPUESTA CREATIVA

IDEA

Para la realización del seriado se deben tener en cuenta dos temas que surgen en medio de la discusión, es decir, sobre qué es y cómo se caracteriza el Podcast, el primero es y está basado en la cultura Hip – Hop de la ciudad de Popayán, de donde se plantea dejar oír qué es y cómo o en qué se divide, junto a quienes dicen presente a la hora de representar a este territorio con sus propuestas. Los capítulos tendrán un desarrollo a forma de entrevista charlada con más temas para hablar y discutir, qué preguntas ya preparadas. Aunque cabe la posibilidad de realizar el capítulo sin invitados, pero con los temas de discusión bien presentados y acompañados con efectos musicales.

SINOPSIS

Un podcast dedicado a la cultura hip hop, con detalles de su historia, su evolución junto a entrevistados que narran su historia y el cómo hacen de estas prácticas su vida, acompañados por música de fondo que aporta sonoramente a contextualizar los temas de los que se habla.

DATOS GENERALES

Título: Nación Zulu
Slogan:

Un podcast dedicado a la cultura hip hop, a su historia, a su evolución y a los devotos que hacen de estas expresiones su vida.

Duración: 15-25 mins

Género: Cultural

Target (público objetivo): Jóvenes y adultos entre 15-40 años interesados en la cultura hip - hop

Frecuencia: Semanal

IDENTIDAD

MÚSICA Y EFECTOS

Pistas de rap clásicas estadounidenses, scratch's, instrumentales, sonidos de vídeos o películas, características sonoras de cada elemento del Hip - Hop, dependiendo del tema que se va a hablar en el Podcast, por ejemplo, si vamos a hablar de los dj's podemos usar efectos de scratch o si vamos a hablar del graffiti podemos usar efectos de spray como cortinillas o elementos que acompañen auditivamente la narrativa.

LENGUAJE

Se hará uso de un lenguaje y jerga del común, despreocupada, con una introducción al invitado inicial y posterior saludo al comenzar la entrevista, al finalizar la misma se cierra con un agradecimiento y despedida.

CABEZOTE

iHeey yoo men! Aquí comienza Nación Zulu, un podcast dedicado a la cultura hip hop, a su historia, a su evolución y a los devotos que hacen de estas expresiones su vida.

ELABORACIÓN Y ESTRUCTURA

LÍNEAS EDITORIALES

CUBRIMIENTO

Para poder definir la línea editorial de nuestro podcast es necesario responder a la pregunta ¿cuál es la intencionalidad del programa?, de esa manera, partiendo desde esa pregunta nuestra intención es visibilizar la cultura Hip - Hop por medio de un podcast distribuido en ocho capítulos. Seguidamente, es importante resolver la duda de ¿sobre qué temas vamos a hablar?, así que para ello están planeados los ocho capítulos, pues luego de haber hecho una revisión histórica sobre cómo se originó la cultura Hip - Hop logramos deducir que todo comenzó gracias a los Dj's, luego aparecieron los Bboys, seguidamente los raperos y por último apareció el graffiti. El objetivo particular de cada contenido es poder explicar y clarificar a nuestros oyentes sobre cada uno de los elementos del Hip - Hop, acercarlos más a esta cultura y ejemplificar estilos de vida mediante las entrevistas a realizar en medio del programa. ¿Qué ofrece el podcast Nación Zulu?, ofrece un recorrido por la cultura Hip - Hop, tratando de partir desde su origen hasta la actualidad y mostrar mediante la emisión de los programas distintas experiencias de vida, que pueden educar a los oyentes sobre algunos temas de los que tengan dudas.

Entrevista a modo de charla: se pretende utilizar este medio para poder elaborar gran parte del contenido del podcast, pues es importante poder entablar una comunicación con los entrevistados, de manera que por medio de la conversación se logre obtener información relevante, distintas opiniones y debatir ideas que se crean importantes en cada uno de ellos. La caracterización: como un método de discurso que funciona para poder detallar por medio de la palabra cada uno de los elementos que se buscan exponer en el podcast, en este caso, cada uno de los elementos del Hip Hop. Detallar por medio de la palabra los rasgos característicos de cada cultura que se exponga en el podcast. La definición: como un elemento comunicativo discursivo que pueda servir para ejemplificar a los oyentes qué es cada uno de los elementos del Hip Hop y que comprenden. Ayuda a aclarar la idea sobre cada uno de los elementos que componen la cultura. La narración: por parte de los locutores del podcast es realmente importante, pues son los encargados de contar paso a paso el hilo del podcast y guiarlo, poder manejar el podcast de manera correcta, para que los oyentes se sientan a gusto escuchando.

TEMÁTICA Y ESTILO

PERSONAJES

Dj's, raperos, graffiteros, bailarines, y cualquier persona que haga parte de una u otra forma de la cultura Hip Hop con sus expresiones y acciones.

LOCACIONES

Se producirá todo de manera virtual, las entrevistas que se puedan realizar presencialmente se harán pero por motivos de distancia y seguridad por pandemia se realizarán por medio de internet.

LÍNEA SONORA

Primeros planos de voces en comentarios y entrevistas con segundos planos acompañando con instrumentales o sonidos de contexto, habrá momentos donde se requiera tener en primer plano pistas con canciones o archivos sonoros previamente seleccionados.

ESTILO

Se hará uso de un tono y lenguaje tranquilo, relajado como si de una conversación entre amigos que comparten el mismo gusto se tratara. Lo que se pretende en el podcast es poder entrevistar distintas personalidades que conforman la cultura Hip Hop y cada uno de sus elementos, distintas personas que sean conocedoras de los rasgos característicos de cada elemento (Graffiteros, Raperos, Djs y bailarines). Su duración puede ser comprendida entre los 15 y 25 minutos, dependiendo de la información que se quiera exponer.

ESTRATEGIAS DE DIFUSIÓN

POSIBLES MEDIOS

Feedback en redes sociales: la difusión en redes sociales es importante, nos encontramos en una sociedad en la que pasamos más tiempo frente a las pantallas, así que consideramos relevante utilizar redes como Facebook e Instagram para la difusión de los programas, esperando una mayor respuesta de los oyentes, ayudados por la publicidad que se puede realizar por medio de Facebook Business.

Universidad del Cauca, Co Marca Digital: se puede buscar un espacio en Comarca Digital para poder presentar el podcast, de manera que se divulgue en el medio de la Universidad y alcanzar una difusión mayor a cada uno de los estudiantes.

IVOOX: esta plataforma como el lugar en el que van a estar almacenados todos los capítulos del programa a realizar, además es una plataforma versátil que permite abrirse desde cualquier dispositivo.

GUIÓN BASE

PODCAST NACIÓN ZULU

Intro programa 40"

Canción de Rap vieja como efecto de transición o cortina 20"

Comentario sobre el rap, los mc's, que significa y algunos referentes iniciales. 2mins"

Canción de Rap vieja como efecto de transición o cortina 20"

Introducción al entrevistado (a) 20"

Saludo y primera pregunta:

¿Qué música te gustaba oír de pequeño o cuáles fueron los primeros cantantes que comenzaste a seguir?

¿A qué edad escuchaste a alguien rapear?

¿Cuándo y cómo entendiste lo que era el rap?

Suena pista de las primeras canciones que el man escucho 1minuto"

¿De qué te gusta hablar en tus canciones? sentido que tipo de rap te gusta

¿Qué cosas han influenciado tu manera de escribir?

Comentario sobre el Rap en Colombia, espacios que se han abierto e información de contexto al respecto 2 mins"

Suena pista de artistas de Rap colombiano 1 min"

¿Qué opinión tienes respecto al rap colombiano y qué características podemos resaltar de él que lo hacen diferente al de otros países?

Háblanos un poco sobre el significado de ser rapero y qué relación existe entre esa forma de hacer y el ser cantante, ¿qué los diferencia?

Suena pista de Rap underground, cero comercial 30"

¿Consideras que el rap puede funcionar como un instrumento de cambio social?

¿Cómo ves la situación actual del género en la ciudad de Popayán?

¿Qué le falta al género para poder crecer y establecerse un poco más en la ciudad?

Consejo del invitado a nuestros oyentes 30"

Despedida 10"

Suena pista de rap cortinilla 10"

Final del Podcast - Audio de Looney Tunes "Eso es todo amigos" 15"

Anexo 2. Autorización para formar parte del producto editorial.

Por motivos de la criminalización y castigo que imponen las normas a personas que realizan el arte del graffiti, entre otras actividades, una gran cantidad de personajes y personas que quisieron ayudarnos apareciendo en el registro fotográfico, tomaron la descripción de no suministrar sus nombres reales, sus documentos de identidad y en algunos casos su firma para salvaguardar su identidad. Se establece entonces un pacto de confidencialidad donde se nos permite usar la información e imágenes registradas si no se revela esta información sensible y se protege la integridad de cada personaje.

Universidad
del Cauca

**AUTORIZACIÓN PARA EL PROYECTO
GENERACIÓN HIP - HOP, FACCIÓNES DE UNA CULTURA
Comunicación Social
Universidad del Cauca
2021**

Yo, **James Fabián Díaz Ordóñez** mayor de edad identificado con la cédula de ciudadanía. No: 76.330.556 de Popayán en uso de mis plenas facultades, autorizo irrevocablemente a **GENERACIÓN HIP - HOP, FACCIÓNES DE UNA CULTURA**, para que use mi:

☒ Nombre	☐ Imagen	☐ Frases	☐ Declaraciones testimoniales
☐ Retrato fotográfico	☐ Locaciones	☐ Pinturas	☐ Obras de arte
☐ Litografías	☐ Mapas	☐ Archivos de museo o colecciones	☐ Imágenes de archivo audiovisual
☒ Fotografías	☐ Obra musical original	☐ Derechos de autor	☐ Compositor
☐ Intérprete	☐ Productor musical	☐ Edición musical	

Para los exclusivos efectos de emitir, publicar, divulgar y promocionar en cualquier lugar del mundo, el fotolibro GENERACIÓN HIP - HOP, FACCIÓNES DE UNA CULTURA realizado para LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA con fines académicos.

Tal utilización, podrá realizarse mediante la divulgación a través de su reproducción, tanto en medios impresos como electrónicos, así como su comunicación, emisión y divulgación pública, a través de los medios existentes, o por inventarse, incluidos aquellos de acceso remoto, conocidos como Internet, para los fines de emisión del proyecto, y los fines promocionales e informativos que LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA (EDUCATIVO) estime convenientes.

Esta autorización se extiende a los permisos o licencias de emisión que **GENERACIÓN HIP - HOP, FACCIÓNES DE UNA CULTURA – UNIVERSIDAD DEL CAUCA** otorgue sobre el fotolibro a canales públicos regionales o nacionales para uso no comercial.

Manifiesto que esta autorización la otorgo con carácter gratuito, por lo que entiendo que no recibiré ningún tipo de compensación, bonificación o pago de ninguna naturaleza.

Declaro que conozco que los propósitos del fotolibro GENERACIÓN HIP - HOP, FACCIÓNES DE UNA CULTURA, referentes a promocionar valores ACADÉMICOS, hecho por LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, no habrá uso indebido del material autorizado, ni distinto al ACADÉMICO descrito.

Atentamente,

Fabian Diaz

C.C. 76.330.556
10/11/2021

Universidad
del Cauca

**AUTORIZACIÓN PARA EL PROYECTO
GENERACIÓN HIP - HOP, FACCIÓNES DE UNA CULTURA
Comunicación Social
Universidad del Cauca
2021**

Yo, **Juan David Urbano** mayor de edad identificado con la cédula de ciudadanía. No: **1.061.705.725** de **Popayán** en uso de mis plenas facultades, autorizo irrevocablemente a **GENERACIÓN HIP - HOP, FACCIÓNES DE UNA CULTURA**, para que use mi:

☒ Nombre	☒ Imagen	☐ Frases	☐ Declaraciones testimoniales
☐ Retrato fotográfico	☐ Locaciones	☐ Pinturas	☐ Obras de arte
☐ Litografías	☐ Mapas	☐ Archivos de museo o colecciones	☐ Imágenes de archivo audiovisual
☐ Fotografías	☐ Obra musical original	☐ Derechos de autor	☐ Compositor
☐ Intérprete	☐ Productor musical	☐ Edición musical	

Para los exclusivos efectos de emitir, publicar, divulgar y promocionar en cualquier lugar del mundo, el fotolibro GENERACIÓN HIP - HOP, FACCIÓNES DE UNA CULTURA realizado para LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA con fines académicos.

Tal utilización, podrá realizarse mediante la divulgación a través de su reproducción, tanto en medios impresos como electrónicos, así como su comunicación, emisión y divulgación pública, a través de los medios existentes, o por inventarse, incluidos aquellos de acceso remoto, conocidos como Internet, para los fines de emisión del proyecto, y los fines promocionales e informativos que LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA (EDUCATIVO) estime convenientes.

Esta autorización se extiende a los permisos o licencias de emisión que **GENERACIÓN HIP - HOP, FACCIÓNES DE UNA CULTURA – UNIVERSIDAD DEL CAUCA** otorgue sobre el fotolibro a canales públicos regionales o nacionales para uso no comercial.

Manifiesto que esta autorización la otorgo con carácter gratuito, por lo que entiendo que no recibiré ningún tipo de compensación, bonificación o pago de ninguna naturaleza.

Declaro que conozco que los propósitos del fotolibro GENERACIÓN HIP - HOP, FACCIÓNES DE UNA CULTURA, referentes a promocionar valores ACADÉMICOS, hecho por LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, no habrá uso indebido del material autorizado, ni distinto al ACADÉMICO descrito.

Atentamente,

Juan David Urbano

C.C. 1.061.705.725

06/06/2021

Universidad
del Cauca

**AUTORIZACIÓN PARA EL PROYECTO
GENERACIÓN HIP - HOP, FACCIÓNES DE UNA CULTURA
Comunicación Social
Universidad del Cauca
2021**

Yo, **Gustavo Sarria** mayor de edad identificado con la cédula de ciudadanía. No: **1.061.732.133** de **Popayán** en uso de mis plenas facultades, autorizo irrevocablemente a **GENERACIÓN HIP - HOP, FACCIÓNES DE UNA CULTURA**, para que use mi:

☒ Nombre	☒ Imagen	☐ Frases	☐ Declaraciones testimoniales
☐ Retrato fotográfico	☐ Locaciones	☐ Pinturas	☐ Obras de arte
☐ Litografías	☐ Mapas	☐ Archivos de museo o colecciones	☐ Imágenes de archivo audiovisual
☐ Fotografías	☐ Obra musical original	☐ Derechos de autor	☐ Compositor
☐ Intérprete	☐ Productor musical	☐ Edición musical	

Para los exclusivos efectos de emitir, publicar, divulgar y promocionar en cualquier lugar del mundo, el fotolibro **GENERACIÓN HIP - HOP, FACCIÓNES DE UNA CULTURA** realizado para **LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA** con fines académicos.

Tal utilización, podrá realizarse mediante la divulgación a través de su reproducción, tanto en medios impresos como electrónicos, así como su comunicación, emisión y divulgación pública, a través de los medios existentes, o por inventarse, incluidos aquellos de acceso remoto, conocidos como Internet, para los fines de emisión del proyecto, y los fines promocionales e informativos que **LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA (EDUCATIVO)** estime convenientes.

Esta autorización se extiende a los permisos o licencias de emisión que **GENERACIÓN HIP - HOP, FACCIÓNES DE UNA CULTURA – UNIVERSIDAD DEL CAUCA** otorgue sobre el fotolibro a canales públicos regionales o nacionales para uso no comercial.

Manifiesto que esta autorización la otorgo con carácter gratuito, por lo que entiendo que no recibiré ningún tipo de compensación, bonificación o pago de ninguna naturaleza.

Declaro que conozco que los propósitos del fotolibro **GENERACIÓN HIP - HOP, FACCIÓNES DE UNA CULTURA**, referentes a promocionar valores **ACADÉMICOS**, hecho por **LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA**, no habrá uso indebido del material autorizado, ni distinto al **ACADÉMICO** descrito.

Atentamente,

Gustavo Sarria

C.C. 1.061.732.133

06/06/2021

Universidad
del Cauca

**AUTORIZACIÓN PARA EL PROYECTO
GENERACIÓN HIP - HOP, FACCIÓNES DE UNA CULTURA
Comunicación Social
Universidad del Cauca
2021**

Yo, **Jhon Mario Castillo** mayor de edad identificado con la cédula de ciudadanía. No: **1.061.802.347** de **Popayán** en uso de mis plenas facultades, autorizo irrevocablemente a **GENERACIÓN HIP - HOP, FACCIÓNES DE UNA CULTURA**, para que use mi:

☒ Nombre	☒ Imagen	☐ Frases	☐ Declaraciones testimoniales
☐ Retrato fotográfico	☐ Locaciones	☐ Pinturas	☐ Obras de arte
☐ Litografías	☐ Mapas	☐ Archivos de museo o colecciones	☐ Imágenes de archivo audiovisual
☐ Fotografías	☐ Obra musical original	☐ Derechos de autor	☐ Compositor
☐ Intérprete	☐ Productor musical	☐ Edición musical	

Para los exclusivos efectos de emitir, publicar, divulgar y promocionar en cualquier lugar del mundo, el fotolibro **GENERACIÓN HIP - HOP, FACCIÓNES DE UNA CULTURA** realizado para **LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA** con fines académicos.

Tal utilización, podrá realizarse mediante la divulgación a través de su reproducción, tanto en medios impresos como electrónicos, así como su comunicación, emisión y divulgación pública, a través de los medios existentes, o por inventarse, incluidos aquellos de acceso remoto, conocidos como Internet, para los fines de emisión del proyecto, y los fines promocionales e informativos que **LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA (EDUCATIVO)** estime convenientes.

Esta autorización se extiende a los permisos o licencias de emisión que **GENERACIÓN HIP - HOP, FACCIÓNES DE UNA CULTURA – UNIVERSIDAD DEL CAUCA** otorgue sobre el fotolibro a canales públicos regionales o nacionales para uso no comercial.

Manifiesto que esta autorización la otorgo con carácter gratuito, por lo que entiendo que no recibiré ningún tipo de compensación, bonificación o pago de ninguna naturaleza.

Declaro que conozco que los propósitos del fotolibro **GENERACIÓN HIP - HOP, FACCIÓNES DE UNA CULTURA**, referentes a promocionar valores **ACADÉMICOS**, hecho por **LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA**, no habrá uso indebido del material autorizado, ni distinto al **ACADÉMICO** descrito.

Atentamente,

Jhon Mario Castillo M.

C.C. 1.061.802.347

06/06/2021

Universidad
del Cauca

**AUTORIZACIÓN PARA EL PROYECTO
GENERACIÓN HIP - HOP, FACCIÓNES DE UNA CULTURA
Comunicación Social
Universidad del Cauca
2021**

Yo, **Yonatan Andrés Rivera** mayor de edad identificado con la cédula de ciudadanía. No: **1.061.797.186** de **Popayán** en uso de mis plenas facultades, autorizo irrevocablemente a **GENERACIÓN HIP - HOP, FACCIÓNES DE UNA CULTURA**, para que use mi:

☒ Nombre	☒ Imagen	☐ Frases	☐ Declaraciones testimoniales
☐ Retrato fotográfico	☐ Locaciones	☐ Pinturas	☐ Obras de arte
☐ Litografías	☐ Mapas	☐ Archivos de museo o colecciones	☐ Imágenes de archivo audiovisual
☐ Fotografías	☐ Obra musical original	☐ Derechos de autor	☐ Compositor
☐ Intérprete	☐ Productor musical	☐ Edición musical	

Para los exclusivos efectos de emitir, publicar, divulgar y promocionar en cualquier lugar del mundo, el fotolibro **GENERACIÓN HIP - HOP, FACCIÓNES DE UNA CULTURA** realizado para **LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA** con fines académicos.

Tal utilización, podrá realizarse mediante la divulgación a través de su reproducción, tanto en medios impresos como electrónicos, así como su comunicación, emisión y divulgación pública, a través de los medios existentes, o por inventarse, incluidos aquellos de acceso remoto, conocidos como Internet, para los fines de emisión del proyecto, y los fines promocionales e informativos que **LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA (EDUCATIVO)** estime convenientes.

Esta autorización se extiende a los permisos o licencias de emisión que **GENERACIÓN HIP - HOP, FACCIÓNES DE UNA CULTURA – UNIVERSIDAD DEL CAUCA** otorgue sobre el fotolibro a canales públicos regionales o nacionales para uso no comercial.

Manifiesto que esta autorización la otorgo con carácter gratuito, por lo que entiendo que no recibiré ningún tipo de compensación, bonificación o pago de ninguna naturaleza.

Declaro que conozco que los propósitos del fotolibro **GENERACIÓN HIP - HOP, FACCIÓNES DE UNA CULTURA**, referentes a promocionar valores **ACADÉMICOS**, hecho por **LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA**, no habrá uso indebido del material autorizado, ni distinto al **ACADÉMICO** descrito.

Atentamente,

Yonatan Andrés Rivera

C.C. 1.061.797.186
06/06/2021

Universidad
del Cauca

**AUTORIZACIÓN PARA EL PROYECTO
GENERACIÓN HIP - HOP, FACCIÓNES DE UNA CULTURA
Comunicación Social
Universidad del Cauca
2021**

Yo, **Juan Felipe Cardona** mayor de edad identificado con la cédula de ciudadanía. No: **1.061.816.280** de **Popayán** en uso de mis plenas facultades, autorizo irrevocablemente a **GENERACIÓN HIP - HOP, FACCIÓNES DE UNA CULTURA**, para que use mi:

☒ Nombre	☒ Imagen	☐ Frases	☐ Declaraciones testimoniales
☐ Retrato fotográfico	☐ Locaciones	☐ Pinturas	☐ Obras de arte
☐ Litografías	☐ Mapas	☐ Archivos de museo o colecciones	☐ Imágenes de archivo audiovisual
☐ Fotografías	☐ Obra musical original	☐ Derechos de autor	☐ Compositor
☐ Intérprete	☐ Productor musical	☐ Edición musical	

Para los exclusivos efectos de emitir, publicar, divulgar y promocionar en cualquier lugar del mundo, el fotolibro **GENERACIÓN HIP - HOP, FACCIÓNES DE UNA CULTURA** realizado para **LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA** con fines académicos.

Tal utilización, podrá realizarse mediante la divulgación a través de su reproducción, tanto en medios impresos como electrónicos, así como su comunicación, emisión y divulgación pública, a través de los medios existentes, o por inventarse, incluidos aquellos de acceso remoto, conocidos como Internet, para los fines de emisión del proyecto, y los fines promocionales e informativos que **LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA (EDUCATIVO)** estime convenientes.

Esta autorización se extiende a los permisos o licencias de emisión que **GENERACIÓN HIP - HOP, FACCIÓNES DE UNA CULTURA – UNIVERSIDAD DEL CAUCA** otorgue sobre el fotolibro a canales públicos regionales o nacionales para uso no comercial.

Manifiesto que esta autorización la otorgo con carácter gratuito, por lo que entiendo que no recibiré ningún tipo de compensación, bonificación o pago de ninguna naturaleza.

Declaro que conozco que los propósitos del fotolibro **GENERACIÓN HIP - HOP, FACCIÓNES DE UNA CULTURA**, referentes a promocionar valores **ACADÉMICOS**, hecho por **LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA**, no habrá uso indebido del material autorizado, ni distinto al **ACADÉMICO** descrito.

Atentamente,

Juan F. Cardona

C.C. 1.061.816.280

30/08/2020

Universidad
del Cauca

**AUTORIZACIÓN PARA EL PROYECTO
GENERACIÓN HIP - HOP, FACCIÓNES DE UNA CULTURA
Comunicación Social
Universidad del Cauca
2021**

Yo, **Valentina Grijalba** mayor de edad identificada con la cédula de ciudadanía. No: **1.061.812.513** de **Popayán** en uso de mis plenas facultades, autorizo irrevocablemente a **GENERACIÓN HIP - HOP, FACCIÓNES DE UNA CULTURA**, para que use mi:

☒ Nombre	☐ Imagen	☐ Frases	☐ Declaraciones testimoniales
☐ Retrato fotográfico	☐ Locaciones	☐ Pinturas	☐ Obras de arte
☐ Litografías	☐ Mapas	☐ Archivos de museo o colecciones	☒ Imágenes de archivo audiovisual
☐ Fotografías	☐ Obra musical original	☐ Derechos de autor	☐ Compositor
☐ Intérprete	☐ Productor musical	☐ Edición musical	

Para los exclusivos efectos de emitir, publicar, divulgar y promocionar en cualquier lugar del mundo, el fotolibro GENERACIÓN HIP - HOP, FACCIÓNES DE UNA CULTURA realizado para LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA con fines académicos.

Tal utilización, podrá realizarse mediante la divulgación a través de su reproducción, tanto en medios impresos como electrónicos, así como su comunicación, emisión y divulgación pública, a través de los medios existentes, o por inventarse, incluidos aquellos de acceso remoto, conocidos como Internet, para los fines de emisión del proyecto, y los fines promocionales e informativos que LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA (EDUCATIVO) estime convenientes.

Esta autorización se extiende a los permisos o licencias de emisión que **GENERACIÓN HIP - HOP, FACCIÓNES DE UNA CULTURA – UNIVERSIDAD DEL CAUCA** otorgue sobre el fotolibro a canales públicos regionales o nacionales para uso no comercial.

Manifiesto que esta autorización la otorgo con carácter gratuito, por lo que entiendo que no recibiré ningún tipo de compensación, bonificación o pago de ninguna naturaleza.

Declaro que conozco que los propósitos del fotolibro GENERACIÓN HIP - HOP, FACCIÓNES DE UNA CULTURA, referentes a promocionar valores ACADÉMICOS, hecho por LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, no habrá uso indebido del material autorizado, ni distinto al ACADÉMICO descrito.

Atentamente,

C.C. 1.061.812.513
27/07/2021

Universidad
del Cauca

**AUTORIZACIÓN PARA EL PROYECTO
GENERACIÓN HIP - HOP, FACCIÓNES DE UNA CULTURA
Comunicación Social
Universidad del Cauca
2021**

Yo, **José Luis Morales Astudillo** mayor de edad identificado con la cédula de ciudadanía. No: **1.002.820.481** de **Popayán** en uso de mis plenas facultades, autorizo irrevocablemente a **GENERACIÓN HIP - HOP, FACCIÓNES DE UNA CULTURA**, para que use mi:

☒ Nombre	☐ Imagen	☐ Frases	☐ Declaraciones testimoniales
☐ Retrato fotográfico	☐ Locaciones	☐ Pinturas	☐ Obras de arte
☐ Litografías	☐ Mapas	☐ Archivos de museo o colecciones	☐ Imágenes de archivo audiovisual
☒ Fotografías	☐ Obra musical original	☐ Derechos de autor	☐ Compositor
☐ Intérprete	☐ Productor musical	☐ Edición musical	

Para los exclusivos efectos de emitir, publicar, divulgar y promocionar en cualquier lugar del mundo, el fotolibro **GENERACIÓN HIP - HOP, FACCIÓNES DE UNA CULTURA** realizado para **LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA** con fines académicos.

Tal utilización, podrá realizarse mediante la divulgación a través de su reproducción, tanto en medios impresos como electrónicos, así como su comunicación, emisión y divulgación pública, a través de los medios existentes, o por inventarse, incluidos aquellos de acceso remoto, conocidos como Internet, para los fines de emisión del proyecto, y los fines promocionales e informativos que **LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA (EDUCATIVO)** estime convenientes.

Esta autorización se extiende a los permisos o licencias de emisión que **GENERACIÓN HIP - HOP, FACCIÓNES DE UNA CULTURA – UNIVERSIDAD DEL CAUCA** otorgue sobre el fotolibro a canales públicos regionales o nacionales para uso no comercial.

Manifiesto que esta autorización la otorgo con carácter gratuito, por lo que entiendo que no recibiré ningún tipo de compensación, bonificación o pago de ninguna naturaleza.

Declaro que conozco que los propósitos del fotolibro **GENERACIÓN HIP - HOP, FACCIÓNES DE UNA CULTURA**, referentes a promocionar valores **ACADÉMICOS**, hecho por **LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA**, no habrá uso indebido del material autorizado, ni distinto al **ACADÉMICO** descrito.

Atentamente,

C.C. 1.002.820.481

10/11/2021

**AUTORIZACIÓN PARA EL
GENERACIÓN HIP - HOP,
Comunicación Social
Universidad del Cauca**

Universidad
del Cauca

2021

**PROYECTO
FACCIONES DE UNA CULTURA**

Yo, Helena Sofía Díaz Rodríguez mayor de edad identificado con la cédula de ciudadanía No. 1000151019 de Popayán en uso de mis plenas facultades, autorizo irrevocablemente a **GENERACIÓN HIP - HOP, FACCIONES DE UNA CULTURA**, para que use mi:

☒ Nombre	☒ Imagen	☐ Frases	☐ Declaraciones testimoniales
☐ Retrato fotográfico	☐ Locaciones	☐ Pinturas	☐ Obras de arte
☐ Litografías	☐ Mapas	☐ Archivos de museo o colecciones	☐ Imágenes de archivo audiovisual
☐ Fotografías	☐ Obra musical original	☐ Derechos de autor	☐ Compositor
☐ Intérprete	☐ Productor musical	☐ Edición musical	

Para los exclusivos efectos de emitir, publicar, divulgar y promocionar en cualquier lugar del mundo, el fotolibro GENERACIÓN HIP - HOP, FACCIONES DE UNA CULTURA realizado para LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA con fines académicos.

Tal utilización, podrá realizarse mediante la divulgación a través de su reproducción, tanto en medios impresos como electrónicos, así como su comunicación, emisión y divulgación pública, a través de los medios existentes, o por inventarse, incluidos aquellos de acceso remoto, conocidos como Internet, para los fines de emisión del proyecto, y los fines promocionales e informativos que LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA (EDUCATIVO) estime convenientes.

Esta autorización se extiende a los permisos o licencias de emisión que **GENERACIÓN HIP - HOP, FACCIONES DE UNA CULTURA – UNIVERSIDAD DEL CAUCA** otorgue sobre el fotolibro a canales públicos regionales o nacionales para uso no comercial.

Manifiesto que esta autorización la otorgo con carácter gratuito, por lo que entiendo que no recibiré ningún tipo de compensación, bonificación o pago de ninguna naturaleza.

Declaro que conozco que los propósitos del fotolibro GENERACIÓN HIP - HOP, FACCIONES DE UNA CULTURA, referentes a promocionar valores ACADÉMICOS, hecho por LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, no habrá uso indebido del material autorizado, ni distinto al ACADÉMICO descrito.

Atentamente,

C.C. 1002778320

Anexo 3. Entrevistas.

Alejandra Chilito, bailarina
Academia Explosión Salsera

¿Qué significa el hip hop para usted?

El hip hop es un estilo de vida que significa todo para mí, hace mucho tiempo me reforcé en letras de canciones de rap que me ayudaron a salir de malos momentos, además de encontrar en el género una identificación, un sentido de identidad, de poder decir "yo pertenezco a este lugar". También siento que es un espacio que, como a mí, ayuda a muchos otros jóvenes a encontrar su lugar en la ciudad.

¿Por qué incluir rutinas de hip hop en una academia de salsa?

Principalmente soy practicante de salsa en Explosión Salsera, pero me es muy gratificante poder tener espacio dentro de la academia para practicar junto a otros compañeros algunos movimientos de hip hop, pues dichos pasos de baile funcionan como elementos que ayudan a construir el cuerpo, hay muchos de ellos que requieren demasiada fuerza y eso implica un buen trabajo de los músculos de esa parte del cuerpo.

¿Considera que existe estigmatización hacia las personas que practican esta cultura?

Creo que sí existe algún estigma sobre estas personas, principalmente por la manera en la que se visten, son juzgados también porque los confunden por sus vestuarios con algunos tipos que hacen mal ajeno, por los tatuajes que algunos de ellos portan en su cuerpo o simplemente por la forma de caminar. Creo que es algo en lo que la sociedad tiene que trabajar y empezar a modificar porque en realidad no todos los chicos son malos, la mayoría de ellos estudia o trabaja y lo único que hacen es compartir un gusto por algo como la música, el baile o el arte.

¿Qué características son evidentes en los bboys?

Pues principalmente podemos decir que son personas inquietas, siempre antes de cada rutina en la etapa de calentamiento se ponen a saltar o hacer ejercicios que permitan estirar y calentar los músculos del cuerpo. También hacen lo que se conoce como "caricareo" que es como un enfrentamiento de pasos de baile, donde normalmente no se pueden repetir movimientos, pero en el calentamiento todo se vale.

Alejandra Rojas, bailarina
Academia Sonder

¿Qué es para ti el hip hop?

El hip hop es un sentimiento, una manera de expresión que forja el carácter, la autenticidad y la seguridad en cada uno de los participantes de esta cultura.

Muchos de nosotros, pero hablo principalmente por mí, he encontrado en el hip hop un significado para mi vida, siento que desde que entré aquí a la academia y me sentí parte de algo pude aumentar mi seguridad y encontrar mi lugar en el mundo.

¿Se puede considerar que el hip hop es un movimiento cultural que construye socialmente a los jóvenes?

Eso es básicamente lo que somos, un constructo social que obedece a unos ciertos comportamientos que hemos adoptado con el tiempo como la forma de vestir o hablar, tener una jerga propia constituye un sentido de identidad para todos los que estamos dentro de la misma. Pero si hablamos de construir a la juventud como personas de "bien", se puede decir que sí, dentro de la academia de baile se inculcan valores como el respeto y la solidaridad, dos valores fundamentales para poder vivir en sociedad.

¿Cómo es el comportamiento antes de empezar cada sesión de baile en la academia?

Cuando se llega a la academia lo primero que encuentras es un espejo grande y es un cara a cara contigo mismo, lo que se hace es dejar las cosas a un lado y empezar a caminar para calentar el cuerpo, seguidamente lo que se hace es empezar a hacer un poco de freestyle y lucha cuerpo con cuerpo, lo cual es como si quisieras golpear al otro, sin tocarlo obviamente, eso con el fin de descargar la ira y toda la energía contenida que ayude a relajar los músculos y liberar al máximo el cuerpo.

Brayan Martinez

Bailarín urbano

¿Qué es el hip hop para usted?

El hip hop es una cultura conformada por distintos elementos creados en la calle, es pasión, es amor por lo que te gusta hacer, ya sea cantar, bailar, crear música o pintar.

¿Qué características propias tiene el hip hop?

El hip hop se caracteriza por ser una cultura con una estética urbana, de calle, donde lo mainstream no tiene entrada.

¿Qué es lo mainstream?

Lo mainstream es como lo famoso, lo que es conocido por todos, lo que vende, lo que hace parte de la industria.

¿Cree que el hip hop debe ser más de calle y mucho menos mainstream?

Creo que sí, el hip hop debe ser algo que surja en las calles y se quede para las calles, algo que sea sin ánimo de lucro sino por pasión, bailarines, raperos, pintores que hagan lo que les gusta sin ánimos de recibir dinero por su arte.

Daniela Rodriguez, bailarina
Academia Sonder

¿Qué es para ti el hip hop?

El hip hop es un tipo de baile caracterizado por ritmos lentos, el cual permite que cada uno de nosotros explore nuevos movimientos y de esa forma se genera un aprendizaje automático, teniendo como base la enseñanza de los instructores.

¿Qué tan importante son los instructores en la academia?

Pienso que son demasiado importantes debido a que son los que poseen el conocimiento en cada tipo de baile y nos enseñan no solo los pasos de baile en cada clase sino que a la vez van hablando sobre la historia del hip hop, sus máximos exponentes y cosas de este tipo.

¿Conoce un poco sobre la historia del hip hop en la ciudad? ¿Puede contarme sobre eso?

El hip hop se empezó a evidenciar con mucha claridad en la ciudad entre el año 2009 y el 2012, para ese tiempo los instructores organizan quedadas o reuniones de gente que tenían un mismo gusto, compartían pasos de baile y gustos por la música.

Así que el hip hop se empezó a formar en la ciudad poco a poco, con voz a voz y pues con los años se lograron crear espacios como la academia, que rompe con el esquema de las academias de salsa o de bailes más "de Colombia" por unos más alternativos.

¿Existe alguna clase de estigma hacia los partícipes de la academia?

Creería que hace algunos años sí, nadie creía que un tipo de baile urbano podía llegar tan lejos, en la ciudad se establecen muchas academias de baile pero principalmente son de salsa o de bailes más culturales colombianos. Cuando empezamos a emerger como academia todos nos miraban como los "bichos raros" pero eso lo hemos cambiado con el tiempo, hemos ganado respeto debido a nuestras coreografías y el buen nombre que hemos hecho como academia de baile.

¿Qué cosas caracterizan al grupo de baile y en general a los partícipes de la cultura hip hop?

Al grupo de baile lo caracteriza mucho el uso del color negro, maquillajes oscuros y en cuanto a la ropa es muy evidente que usamos tallas grandes. Hay muchas imágenes o símbolos usados en las camisetas, las cuales son algunas veces sus ídolos o ideales plasmados en ellas.

Danna Gomez

Bailarina urbana

¿Qué es para usted el hip hop?

El hip hop es una oportunidad de poder expresar lo que quiero, ya sea en mi baile o en mi forma de vestir o usar mi cabello, es una cultura que me acepta como soy y comprende lo que me gusta. El hip hop es un espacio que se abre a los jóvenes para que puedan explorar sus gustos y expresar sus niveles artísticos ya sea en la lírica, en el arte y la pintura, en la música o en el baile.

¿Cómo es para una mujer el entrar en un grupo de bboys que está conformado solamente por hombres?

Al principio es difícil, no solo por la inseguridad y timidez a la hora de bailar, sino porque muchos de los hombres no están abiertos a incluir o aceptar mujeres en sus grupos y al ser la única niña aún más, pero con el tiempo me han aceptado, me he ganado su respeto y he demostrado que puedo ser parte del crew del barrio y representarlos. También es difícil porque cuando empiezas a hacer las vueltas, los giros sobre el cartón mucha gente te observa y lo primero que piensan es "esa machona", pero nadie ve todo el esfuerzo y el trabajo que hay detrás de cada rutina.

¿Entonces considera que hay mucha estigmatización principalmente a las bailarinas femeninas?

No creo que solo a las bailarinas, creo que a todo el crew en general se lo discrimina, creen que somos pobres por la forma en la que vestimos pero lo que no saben es que es la ropa de entrenar, la ropa que está gastada y vieja es la que uno usa para tirarse y bailar. También hay mucha discriminación en los espacios públicos por la música, a veces la gente hace que la apaguemos, así que merecemos espacios en los cuales podamos bailar sin complicaciones.

Esteban Chamorro, bailarín
Academia Fusión Rumbera

¿Qué es para usted el hip hop?

El hip hop es una forma de expresión que encontramos los jóvenes donde podemos identificarnos con muchas de las prácticas que se abordan dentro de ella, como es el caso del baile.

¿Qué características considera importantes del hip hop?

El hip hop tiene muchas características en cuanto a los elementos estéticos se refiere, como la ropa cómoda y ancha, la libertad para hacer los pasos de baile que quiera en el freestyle y lo más importante es que no se necesita nada material, solo las ganas de aprender y de crear, de estar metido en el cuento.

Algo muy importante de la cultura hip hop es que sirve como fuente de energía para muchos jóvenes pues permite que muchas personas encuentren en el hip hop una salida a las drogas, al alcohol o la vida de la calle, sirve como un elemento de restauración social.

¿Considera que hay estigma frente a las personas que practican esta cultura?

Yo creo que hay estigma frente a los grupos que se forman en lugares sociales, como el Caldas por ejemplo. La gente que no conoce de la cultura, que es el típico payanés observa a los chicos haciendo sus movimientos y por su ropa o sus costumbres como fumar, se llevan una mala impresión pero creo que dentro de la academia es totalmente distinto, pues hay una multitud que comparte un gusto, donde todos conocen lo que se practica y se habla.

¿Hace cuánto cree que se empezó a formar la cultura hip hop en Popayán?

La cultura hopper creo que se empezó a formar en el 2005, con la llegada de distintos grupos pequeños de personas donde se reunían a tirar "barras" o bailar. También creo que hubo una mezcla de los pasos de hip hop en el 2011 con la llegada de la música electrónica y otro tipo de cultura, pero que compartían pasos de baile y se complementaban en ciertas cosas.

Isabela Jaramillo, bailarina
Academia Sonder

¿Qué es para ti el hip hop?

El hip hop es una cultura que permite a los jóvenes identificarse con sus gustos y formar parte de un lugar donde pueden compartir distintos conocimientos. Es una cultura que está abierta a los jóvenes, un lugar donde se forja el carácter y la seguridad, principalmente en las mujeres.

¿Qué características se pueden destacar de la cultura?

La cultura hip hop tiene unas características como el uso de la ropa ancha, el uso de colores negros, gorras, y estampados en las camisetas. Otra de las características que se pueden destacar de esta cultura es el desarrollo del cuerpo, el ejercicio físico es muy importante porque se necesita fuerza para ejecutar algunos pasos de baile.

¿Cree que hay estigma por parte de la gente hacia los partícipes de esta cultura?

Siempre ha existido estigma y rechazo hacia la gente que forma parte de esta cultura, la gente tiene una mala percepción por la forma de vestir de algunos de nosotros, se cree que hacemos cosas socialmente mal vistas como fumar, tomar, etc.

¿Conoce cómo se formó en Popayán el hip hop? ¿Cómo empezó a establecerse?

El hip hop en Popayán empezó a establecerse alrededor del 2009, sin embargo antes ya existían grupos pequeños que compartían la misma cultura, creo que con el desarrollo de los medios de comunicación se fue abriendo más el conocimiento sobre el hip hop y se formaron más grupos como los de graffiti, las batallas de gallos, las quedadas en lugares emblemáticos de la ciudad como el Parque Caldas, en el Morro de Tulcán, etc.

Sofía Suarez, bailarina
Academia I Am Dance

¿Qué es para ti el hip hop?

El hip hop es una cultura que permite a los jóvenes identificarse con cada una de sus ramas, en mi caso, especialmente con el baile.

¿Por qué cambiar de un género como la salsa al hip hop?

En realidad no me he cambiado, siento amor por los dos géneros, simplemente que el hip hop me permite hacer movimientos libremente, me da la oportunidad de describir cosas que con la salsa no podría.

El freestyle es una característica del hip hop que me permite explorar e incluso mezclar la sensualidad de un baile como la sala y de vez en cuando incluir un par de pasos en la coreografía.

¿El bailarín se mide por los trofeos o torneos que gana? ¿Cómo se gana el respeto una bailarina?

Las mujeres en el baile somos muy influyentes, en la salsa creo que un poco más pero en el hip hop no nos quedamos atrás y el respeto se gana en el día a día, con la fluidez de los movimientos, no necesariamente de fuerza, sino con sensualidad, sin perder el sentido femenino por el cual somos tan criticadas.

¿Ha existido alguna vez estigma hacia usted? ¿Algún sentido de rechazo por parte de los demás?

Sí, principalmente por parte de mi familia, mi mamá me critica cuando salgo con outfits de tipo masculino, me marca como si fuera una lesbiana o cosas parecidas, todo lo contrario a cuando salgo a una presentación de salsa donde salgo en tacones.

¿Considera que hay una estética de hip hop marcada en sus outfits?

Creo que sí, principalmente en los estampados que utilizan algunos en sus camisetas, hay muchas imágenes repetitivas que deberían ser tomadas a consideración o que merecen que se les preste atención, creo que algunos usan a sus ídolos y otros algunos usan algunos estampados según sus ideales.

Carlos Trejos

DJ/Productor

¿Qué es para usted el hip hop?

El hip hop es una cultura que construye en los jóvenes un sentido de identidad basado en sus gustos, es un espacio que se abre a la exploración de cada una de las habilidades de los jóvenes.

¿Cree que hay algún tipo de estigma sobre los partícipes de la cultura hip hop? ¿Sobre los djs?

Sobre la cultura hopper en general yo creo que sí, siempre que ven grupos de personas con buzos grandes creen que son "viciosos" o personas que los van a robar.

Sobre los djs creo que no, no tienen un estigma marcado, sin embargo últimamente se nos confunde mucho con los djs de guaracha, y me gustaría dejar en claro que una cosa no tiene que ver con la otra.

Una cosa es ser dj productor y otra muy diferente es ser un mixer de canciones.

¿Qué es dj productor y sus diferencias con el mixer?

Un dj productor es quien mezcla y hace sus propias canciones, un mixer es quien toma canciones de alguien más y las junta con otros tipos de géneros musicales, cambiándole el ritmo y los bpm.

¿Qué características propias tienen los participantes de la cultura hopper? ¿Características propias de los djs?

La cultura hopper tiene algo muy marcado y es el sinónimo de pobreza y violencia, tal vez por su historia y su origen en el Bronx, pero debería entenderse que es una cultura alejada de todo esto.

En cuanto a las características propias de los djs, es posible decir que somos personas solitarias, nos gusta pasar mucho tiempo en el estudio probando sonidos y cosas nuevas, el uso de la ropa negra o blanca cuando se tienen presentaciones si lo decimos desde el punto estético.

¿Cómo cree que empezaron a establecerse los djs en Popayán?

Hace unos cuantos años empezó a hacerse más notoria la música electrónica en la ciudad y se abrió las puertas al género con la aparición de Carlos Calvache, conocido como Dj Palillo y con Grijalba, que falleció hace algunos años.

Laura aka Maleza

Artista Gráfica

¿Cómo conociste la cultura del Hip Hop?

desde pequeña conocí el hip hop sobre todo por el comercio, inconscientemente me gustaba el rap pero ya hace como diez años atrás por un parcerero cercano que me mostró un solo tema fui consciente lo que realmente era el H-H que era un estilo de vida, un cambio de perspectivas, que puede generar una transformación en la estigmatización que hay sobre todo hacia esta cultura y que aunque es golpeada, hay mucha verdad ahí, el género por ser tan fuerte en sus letras, se niega a ver esa verdad que plantea la cultura.

¿que de la cultura es lo más cercano a vos?

El graffiti es lo más cercano a mi, por que siempre he estado relacionada con el arte, soy estudiante de artes plásticas de la Universidad del Cauca y he visto el lado técnico del arte, pero el graffiti eres tu, tus reglas, tus tecnicas, tus alternativas, tus dinámicas, creo que acá hay más libertad y está como más ajena esa institucionalidad que nos limita. Es algo que te permite plantar tu posición frente a tu contexto.

¿Qué piensas de Popayán con respecto al graffiti?

Esta es una ciudad muy tradicional, muy antigua y pues trabajando con el graffiti y con el mural me he dado cuenta que puede haber una recepción del otro por medio de lo que se crea, pero pienso que el graffiti altera de una manera más directa, por que el otro no se fijan solamente en lo estético y bonito de la decoración sino como que dicen o se pueden preguntar, bueno y esto por qué lo hacen? y ahí ya hay una cercanía con el otro que puede permitir cambiar conciencias y perspectivas desde lo que hacemos.

¿Cómo se aprende a hacer graffiti?

Saliendo a tomarse los muros, toca pensar que nada te bara, tenes que ser rápido, preciso, agudizas tu ojo y todos tus sentidos, no solo es el hecho de rayar una pared, sino que está tu seguridad en juego también, no sabes con qué persona te vas a topar, entonces yo creo que se la juega uno, creo que se aprende mucho y no solo en términos de graffiti sino para la vida, aplica para toda situación, hay que adaptarse a ellas, a sus tiempos, con sus avances, aceleraciones y con sus pausas también.

¿Cómo ves la participación de la mujer en la escena?

Se está generando una crew de graffiti conformada por mujeres pero es muy reciente, se ha venido dando espontáneamente, todo parte de ver que la escena de graffiti local la mayoría son chicos y la pelea es entre ellos y si preguntas sobre la participación femenina aquí es un poco frágil entonces queremos como fortalecer esa dinámica y decimos bueno, nosotras también podemos y queremos esa igualdad.

¿Cómo aprendiste o de quien ?

A mi nadie me enseñó, yo aprendí viendo, mirando a mis parceros pintar, viendo un tag que aparecía de un día para otro, y preguntándome, ¿ buenos y esto como es? ¡Yo quiero aprender, y puedo hacer eso también ! es de lanzarse