

Los horizontes del *hip hop*

[Editorial]

Juan Juárez Martínez*

Laura Bermúdez Franco**

Citar como:

Juárez Martínez, J. y Bermúdez Franco, L. (2021). Los horizontes del *hip hop*. *Análisis*, 53(99).

El 11 de agosto de 1973, en el 1520 de Sedwick Avenue (El Bronx, Nueva York), se llevó a cabo la fiesta que pasaría a la historia como la que daría origen al *hip hop*. Cindy Campbell organizó una fiesta de inicio de clases para recaudar dinero y poder comprarse ropa nueva. Para esto, le pidió a su hermano Clive Campbell, “DJ Kool Herc”, que tocara en esa fiesta y él aceptó la invitación. Acudieron, como ya era habitual en esas fiestas también llamadas *Block Parties*, personas negras y latinas, y la unión y diversión se apoderaron de la noche. Gente bailando *Breaking*, otra rapeando, Herc en la tornamesa y, aunque es difícil precisarlo, seguro hubo más de algún graffitero haciendo de las suyas. Los cuatro elementos del *hip hop* hicieron presencia e hicieron lo propio para dar cohesión a las comunidades inmigrantes del barrio.

* Editor invitado para este número. Licenciado en Literatura Intercultural por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro del Laboratorio Nacional de Materiales Orales (Lanmo) y actualmente cursa la Maestría en Gestión y Desarrollo Cultural por la Universidad de Guadalajara (México). Correo electrónico: juan@lanmo.unam.mx; ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4386-6539>

** Editora de la revista *Análisis* de la Universidad Santo Tomás. Correo electrónico: revistaanalisis@usantotomas.edu.co; ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4386-6539>

Desde su origen, y hasta el día de hoy, el *hip hop* ha sido una herramienta de cambio social y además cuenta con la característica de poder ser adoptado (y adaptado) con gran facilidad por distintos grupos sociales y en diferentes contextos. Por ello, incluso la música generada desde esta manifestación cultural es la más escuchada en el mundo (Christman, 2021; *El Economista*, 2015; Ingham, 2021; Lynch, 2018; Ryan, 2018; Statista, s. f.) y, debido a su influencia en las comunidades más jóvenes, podría ser un gran aliado para promover la cultura de paz y la transformación comunitaria (Travis, 2016).

A 48 años de su nacimiento, la revista *Análisis* ha considerado elaborar un número dedicado a esta manifestación cultural. “Los horizontes del *hip hop*” está conformado por siete artículos académicos que tienen como eje rector la perspectiva del *hip hop* y su análisis desde distintas disciplinas u horizontes; además, la revista está compuesta por otros siete artículos que corresponden a las líneas temáticas tradicionales y que las y los lectores podrán encontrar en la Separata.

En la primera parte, se podrán encontrar artículos como “Bad Bunny y Bach: mitos e imaginarios culturales”, un texto en donde el autor busca mediar entre ambos artistas con los prejuicios que cargan sus respectivos géneros musicales, con el fin de entender las problemáticas sociales que yacen al fondo de la discusión entre el arte culto y el arte vulgar.

En el texto “La construcción identitaria de los raperos(as) en los temas de la calle y la protesta. El caso de Morelia, Michoacán” se llegó a la conclusión de que es a través de las canciones creadas por los raperos de esta ciudad que ellos construyen su propia identidad, que, además, está en constante cambio.

La manera en que asociamos la información por la cual alimentamos nuestra memoria es importante para nuestro bagaje cultural y, por ello, es

que en “Memoria y *hip hop*, una metáfora de origen” se establecen asociaciones entre el surgimiento y el desarrollo del *hip hop* con las historias de viajes, viajeros, violencia, pandillismo e industria musical, entre otros. Para construir este texto se tomó como referencia la teoría de la Historia Cultural de Peter Burke y también el desarrollo del *hip hop* desde su origen en Estados Unidos, su paso por Latinoamérica y su llegada a Colombia.

Es importante hablar del *hip hop* como una herramienta de resistencia y resiliencia social, por eso es por lo que en “Rap-agencia frente a la narcoviencia. Análisis crítico del discurso de canciones de los raperos de García, Nuevo León, México” se muestra cómo el rap ha sido utilizado de esa manera. Esto desde la etnografía y la observación participante, así como desde el análisis crítico del discurso planteado por Bonet y adaptado por Araiza y González.

Por otro lado, en “Primeras palabras para el estudio performático del *freestyle rap*: la dimensión poética” desde las artes verbales se plantea un modelo de análisis multidisciplinario para el *freestyle rap* y también el análisis de algunos de sus elementos que encajan con la teoría oral-formulaica de Parry y Lord.

En “Práctica del rap estilo libre en Argentina: antecedentes históricos” es analizada, desde la historia oral, la apropiación del *freestyle rap* por las comunidades jóvenes de Buenos Aires, Argentina, así como su desarrollo comercial y autogestivo. Asimismo, se propone la catalogación de tres generaciones de raperos: la vieja escuela, la primera generación y los raperos 2.0.

El artículo “Reflexiones desde la mirada de la terapia Gestalt sobre la danza urbana y la corporalidad” ahonda en la relevancia de integrar a los procesos psicoterapéuticos la dimensión corporal del ser humano. De esta

manera, sostiene que la danza urbana puede ser de gran utilidad como una herramienta de la terapia Gestalt en el curso de la psicoterapia.

Confiamos en que la conformación de este número, con las herramientas que proporcionan los artículos seleccionados, pueda ser punta de lanza para establecer discusiones necesarias en torno a la importancia del *hip hop* en las sociedades modernas y la trascendencia de su abordaje dentro de la academia. Del mismo modo, la perspectiva multinacional de este número fomentará que estas discusiones inicien en los territorios de Colombia y México y que puedan ser referencia para el resto de América Latina y demás países con investigadores interesados en las temáticas tratadas aquí. Además, “Los horizontes del *hip hop*” es relevante en sí mismo, pues podría ser uno de los primeros volúmenes académicos dedicados exclusivamente al *hip hop* a nivel internacional.

Sumado a lo anterior, esta edición de *Análisis* cuenta con la colaboración de los equipos editoriales del departamento de humanidades de las sedes y seccionales de Bucaramanga y Villavicencio. Así, este número no solo es el resultado de un trabajo conjunto entre Colombia y México, sino también entre las distintas regiones del país. Esto permite que exista una pluralidad no solo en las temáticas que se abordan, sino también en las miradas que se tienen sobre la complejidad de lo humano.

Este es, entonces, un número dedicado principalmente al arte y a la música, pero no se queda allí, pues también se enfoca en la investigación y reflexión sobre temas de género, vulnerabilidad social y docencia universitaria. Es así como el lector podrá moverse entre distintas líneas teóricas que se configuran como una ventana hacia un mundo que resulta cada vez más dinámico y diverso, y que, por eso, nos invita a estar siempre atentos a los avatares de la vida.

El primer texto de la separata, “Imaginarios sociales y conflictos en las expresiones de la música vallenata y la champeta en el Caribe colombiano”, busca indagar acerca de lo que la autora denomina dos estilos musicales que enmarcan la vida caribeña: la champeta y la música vallenata, representativas en ciudades como Cartagena y Valledupar. En este artículo de reflexión, se busca reconocer los imaginarios sociales que están inmersos en cada una de estas expresiones que terminan por consolidar un mundo de significaciones que dan sentido a las sociedades de manera particular.

A continuación, en el artículo denominado “La fábula invertida o sobre la amoralidad de la fábula: a propósito de la fábula como herramienta de interpretación antropológica” se da la oportunidad de reflexionar en torno al papel de este género literario como una herramienta de interpretación antropológica, ya que se refiere a la expresión de lo humano que resulta encarnada en personajes como los animales. Es así como en este documento se expone que más allá de que la fábula sea un relato en que los animales se humanizan, es la bestialización del hombre la que acontece con mayor fuerza.

De igual manera, las mujeres que hacen parte de la casa cultural del chontaduro reconocen en “Visibilización de los diversos tipos de violencia hacia la mujer: una resignificación a través del arte” la importancia de diversas representaciones artísticas en el proceso de construcción de memoria que realizan en los encuentros semanales donde relatan momentos donde han sido vulneradas y maltratadas. Así, desde la mirada de este grupo de mujeres, se identifica el valor de los instrumentos musicales, los poemas o el vestuario como elementos mediadores en la construcción de la identidad social.

En “Análisis de la violencia de género y su impacto en la mujer estudiante de Policía de la Escuela Carlos Eugenio Restrepo” se profundiza en temas

de violencia de género, ubicando la investigación en una institución de formación específica, donde por medio de la participación de distintas mujeres fue posible establecer si desde su perspectiva existían o no manifestaciones de violencia, cuáles eran los posibles escenarios y actores involucrados y, sobre todo, generar propuestas sobre políticas institucionales sustentadas en los derechos de la mujer policía.

Siguiendo la senda del análisis sobre las acciones encaminadas a reducir las condiciones de fragilidad de los miembros de una comunidad, el autor del artículo “Vulnerabilidad social y política al VIH-sida en Bogotá” enfoca su investigación en el impacto que ha tenido el despliegue institucional que se ha desarrollado a la hora de comprender las circunstancias educativas, económicas o culturales, entre otras, vinculadas a los riesgos que se corren por infección o muerte debido al VIH-sida.

Este número continúa con el cuestionamiento a las disciplinas como saber compartimentados que han sido poco transversalizadas y complejizadas. El enfoque del artículo “La transdisciplinariedad como eje transversal de la docencia universitaria: un constructo transmetodológico contrarresistencia”, visto a la luz de una perspectiva rizomática, invita a la comprensión de realidades que son multidimensionales y que, por eso, requieren de conocimientos desterritorializados, es decir, transdisciplinarios, que lleven a que la educación universitaria esté cada vez más abierta al laberíntico mundo en que vivimos.

Por último, se realiza una revisión documental acerca del estrés laboral en Colombia visto desde un enfoque psicosocial. Esta revisión arroja datos interesantes acerca de cómo se está analizando este problema que, si bien puede afectar con mayor intensidad a grandes ciudades como Bogotá o Medellín, no resulta ajeno a la mayoría de la población.

Referencias

Christman, E. (enero 8, 2021). *Hip-Hop, Latin & Vinyl's Popularity Grew in 2020 (Rock, Pop & CDs' Did Not)*. Billboard.

<https://www.billboard.com/articles/business/9508986/2020-music-streaming-sales-hip-hop-latin-vinyl/>

El Economista. (julio 13, 2015). El hip hop es el género más escuchado en el mundo, según Spotify.

<https://ecodiario.eleconomista.es/musica/noticias/6866832/07/15/El-hip-hop-es-el-genero-mas-escuchado-en-el-mundo-segun-Spotify.html>

Ingham, T. (enero 7, 2021). *Nearly a third of all streams in the us last year were of Hip-Hop and R&B artists (as rock beat pop to second most popular streaming genre)*.

Music business worldwide. <https://www.musicbusinessworldwide.com/nearly-a-third-of-all-streams-in-the-us-last-year-were-of-hip-hop-and-rb-music/>

Lynch, J. (enero 4, 2018). *For the first time in history, hip-hop has surpassed rock to become the most popular music genre, according to Nielsen*. Insider.

<https://www.businessinsider.com/hip-hop-passes-rock-most-popular-music-genre-nielsen-2018-1>

Ryan, P. (enero 3, 2018). *Rap overtakes rock as the most popular genre among music fans. Here's why*. US Today.

<https://www.usatoday.com/story/life/music/2018/01/03/rap-overtakes-rock-most-popular-genre-among-music-fans-heres-why/990873001/>

Statista Research Department. (enero 8, 2021.). *Share of total music album consumption* in the United States in 2018, by genre*.

<https://www.statista.com/statistics/310746/share-music-album-sales-us-genre/>

Travis, R. Jr. (2016). *The Healing Power of Hip Hop*. Praeger.