

UACM

Universidad Autónoma
de la Ciudad de México

Nada humano me es ajeno

COLEGIO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN Y CULTURA

Video documental sobre el rap libertario en la Ciudad de México y su área metropolitana: sus expresiones culturales y sus propuestas políticas

Ritmo, Anarquía y Poesía

TRABAJO RECEPCIONAL

PARA OBTENER EL TÍTULO DE LICENCIADOS EN
COMUNICACIÓN Y CULTURA

PRESENTAN:

MARÍA YADIRA LÓPEZ MERCADO

RUBÉN ALBERTO RAMOS CRUZ

Directora del trabajo recepcional

Mtra. Aída Analco Martínez

México, D.F. septiembre 2014

SISTEMA BIBLIOTECARIO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO COORDINACIÓN ACADÉMICA

RESTRICCIONES DE USO PARA LAS TESIS DIGITALES

DERECHOS RESERVADOS[©]

La presente obra y cada uno de sus elementos está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor; por la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, así como lo dispuesto por el Estatuto General Orgánico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; del mismo modo por lo establecido en el Acuerdo por el cual se aprueba la Norma mediante la que se Modifican, Adicionan y Derogan Diversas Disposiciones del Estatuto Orgánico de la Universidad de la Ciudad de México, aprobado por el Consejo de Gobierno el 29 de enero de 2002, con el objeto de definir las atribuciones de las diferentes unidades que forman la estructura de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México como organismo público autónomo y lo establecido en el Reglamento de Titulación de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

Por lo que el uso de su contenido, así como cada una de las partes que lo integran y que están bajo la tutela de la Ley Federal de Derecho de Autor, obliga a quien haga uso de la presente obra a considerar que solo lo realizará si es para fines educativos, académicos, de investigación o informativos y se compromete a citar esta fuente, así como a su autor ó autores. Por lo tanto, queda prohibida su reproducción total o parcial y cualquier uso diferente a los ya mencionados, los cuales serán reclamados por el titular de los derechos y sancionados conforme a la legislación aplicable.

Sustento teórico

Introducción:	3
Pertinencia:	3
Relevancia para la comunicación y la cultura:.....	5
Relaciones con otras disciplinas:	6
Viabilidad:	6
Justificaciones:	8
Del tema.....	8
Del medio:	9
Del género:	10
Objetivos:	12
Objetivo general	12
Objetivos particulares	12
Metas:.....	12
Supuesto de partida	13
Público al que va dirigido:	13
CAPÍTULO I. Historia del ritmo y la Anarquía.....	14
Del planet rock al hip hop.....	15
Los cuatro elementos.....	17
El rap	23
Sonidos urbanos libertarios.....	24
En el contexto de la ciudad monstruo.....	25
Contra toda autoridad	27
¿Qué es la anarquía?.....	27
¿Qué es la $\text{\textcircled{A}}$?	30
Sus principios	31
CAPÍTULO II. La deconstrucción del aprendizaje.....	35
La arbitrariedad de los conceptos (marco conceptual).....	36
CAPÍTULO III. La palabra como arma	41
Metodología a utilizar.....	42
Técnicas de investigación:.....	43
Nuestros informantes.....	44
Reflexión de campo	45
Guías de entrevista.....	46
Referentes para el producto	48
Sistematización	51
Características del rap libertario.....	53
Medios y fines.....	57
Forma de vida.....	60
Conclusiones	61
Bibliografía	65
Carpeta de producción.....	70

Ritmo, Anarquía y Poesía

Video documental sobre el rap libertario en la Ciudad de México y su área metropolitana: sus expresiones culturales y sus propuestas políticas

Introducción:

En el desarrollo de esta investigación nuestra intención es mostrar qué es *el Rap Libertario* en la Ciudad de México y su área metropolitana, quiénes participan dentro de él, cuáles son sus expresiones culturales y sus propuestas políticas; además, identificar con qué medios materiales e intelectuales cuentan y qué fines persiguen, es decir, qué buscan y qué proponen los grupos e individuos que forman parte del *rap libertario*; por otro lado, nos interesa saber de qué modo contribuyen a la lucha social, qué espacios okupan¹ para desarrollar sus actividades y cómo es su organización colectiva. También consideramos importante saber qué opinan los editorialistas y académicos anarquistas que de algún modo tienen contacto con las y los exponentes del *rap libertario*.

Pertinencia:

Los grupos e individuos que participan dentro del *rap libertario* a través de sus canciones constituyen un discurso, desde el cual se expresa el pensamiento libertario. A partir de esta

¹ El movimiento okupa es un movimiento social, consiste en darle uso a terrenos desocupados, como edificios abandonados temporal o permanentemente, con el fin de utilizarlos como tierras de cultivo, vivienda, lugar de reunión o centros con fines sociales y culturales.

postura política se orientan diversas prácticas culturales, que son aprehendidas y resignificadas tanto por los emisores como por los receptores.

Dentro de la producción discursiva y musical, se encuentra una serie de relaciones y prácticas tanto culturales como políticas, al ser estos grupos e individuos disidentes ante la situación económica y política actual del país; es decir, se oponen a las normas culturales impuestas desde las diferentes instituciones que han sido creadas por el Estado.

Por lo anterior, sugerimos que dentro y alrededor del *rap libertario* existen problemáticas comunicativas y culturales que han sido poco estudiadas desde estas áreas; por ejemplo, las y los comunicadores se podrían encargar del estudio de: la producción discursiva, la música, el lenguaje corporal, la gráfica (esténcil y graffiti), el uso de las nuevas tecnologías para la difusión de su música y de sus festivales, la distribución de los espacios, la interacción entre propios y extraños. Mientras que para el campo de estudio de los culturologos se encuentra: la apropiación y resignificación de la cultura hip hop en la Ciudad de México y su área metropolitana, los grupos e individuos que han logrado la organización regional para poder hacer frente a los abusos de autoridad, tejer redes de resistencia con otras organizaciones en diferentes zonas del país, entre otros.

De este modo, consideramos que el *rap libertario* puede y debe ser estudiado desde nuestra y otras disciplinas, ya que no hay mucha investigación en nuestro país, sólo existen algunos trabajos desde la antropología y la sociología en Estados Unidos, Francia, y algunos países de Latinoamérica como Puerto Rico, Cuba, Chile y Ecuador. Cabe señalar que en el caso de España en la Universidad Complutense de Madrid existe una materia relacionada al hip hop y

en especial al graffiti, que ha sido impulsada por el profesor Francisco Reyes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de esta universidad.

Relevancia para la comunicación y la cultura:

Dentro de la Ciudad de México y su área metropolitana existen varios grupos de música rap que han acompañado su propuesta temática con los ideales libertarios. Por esta razón, consideramos importante investigar este fenómeno comunicativo y cultural al que hemos denominado *rap libertario*; ya que dentro del campo de estudio de la comunicación y la cultura no existe investigación alguna². Además, es preciso señalar que para lograr la comprensión y la explicación de nuestro tema de estudio es necesaria la investigación de lo que se conoce como cultura hip hop y los diferentes elementos o expresiones que la conforman, así como, el estudio del anarquismo, tanto en sus orígenes como las representaciones que hoy en día se expresan dentro de la Ciudad de México y el área metropolitana.

Por otra parte, el desarrollo de este tipo de investigaciones traerá consigo aportes significativos historiográficos y etnográficos; además las diferentes disciplinas que intervienen en la comunicación y la cultura se enriquecerán con el análisis de las propuestas políticas y sus expresiones culturales, así como de los demás factores que están involucrados alrededor del *rap libertario*.

² Esto lo afirmamos después de haber realizado una exhaustiva búsqueda, bibliográfica, hemerográfica y cibergráfica sobre nuestro tema de investigación. Existen investigaciones cercanas al tema desde otras disciplinas, aparecen en el siguiente apartado.

Relaciones con otras disciplinas:

La licenciatura de Comunicación y Cultura en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), busca ser interdisciplinaria ya que sugiere la intervención de distintas áreas del conocimiento para abordar estos tópicos, de otro modo el vínculo entre comunicación y cultura sería muy sesgado; en cambio, desde el enfoque interdisciplinario, las apuestas y el desarrollo de la misma se enriquecen. Por lo tanto, al construir la investigación del *rap libertario* buscamos ser consecuentes con nuestra formación universitaria, de tal modo que las disciplinas que intervienen en nuestro tema de investigación son varias, por ejemplo: la antropología social, e investigación urbana; la historia del arte; la sociología de la cultura; la filosofía política; la etnomusicología; y la cinematografía musical, no sólo porque son las únicas áreas de estudio que se han ocupado de estos temas, tanto del hip hop como del anarquismo, sino porque además nos aportan herramientas metodológicas y de análisis. Por otro lado, se mantiene estrecha relación con los estudios culturales, la económica política, los enfoques críticos y estructuralistas en comunicación; porque no sólo se relacionan sino que además se complementan unas a otras y por ello el resultado de esta investigación pretende ser integral.

Viabilidad:

La decisión de realizar un video documental sobre el *rap libertario* fue tomada debido a que hasta el momento las condiciones son y fueron favorables para hacerlo. Por un lado, conocemos a los sujetos involucrados en esta manifestación social y participamos directamente con ellos en algunas de las actividades que llevan a cabo; por otro lado, la delimitación geográfica del tema fue estratégica, debido a que pretendemos contribuir a la investigación de los espacios urbanos en la Ciudad de México y el área metropolitana, que realiza la UACM.

Del mismo modo, tenemos facilidad para ingresar a los espacios y actividades que organizan los exponentes del rap libertario. Esta escena subterránea también nos brinda el libre uso de sus canciones para el documental, con la finalidad de difundir su trabajo sin ánimos de lucro.

Junto a esto sumamos la adquisición de dos cámaras fotográficas (Nikon D300 y D90) y una cámara de video (Canon G1-2), dos micrófonos de solapa, un disco duro externo, una computadora de escritorio que cuenta con las características mínimas para la edición de video.

Justificaciones:

Del tema

A través de la transformación de las relaciones sociales y la ruptura de viejos paradigmas impuestos desde la ciencia y la cultura hegemónica, han surgido alternativas que se oponen al sistema capitalista desde diferentes frentes como son: el arte, la política, la economía y la cultura; manifestados en la autogestión, apoyo mutuo y solidaridad, intentado de este modo contribuir a la construcción de un mundo nuevo. Estas alternativas se han hecho presentes en gran parte del mundo, siendo la música una de las principales expresiones desde las cuales se pronuncian la política y la cultura; esta música, considerada como arte, es desde la cual se propone la libertad; esa libertad creadora que humaniza y reivindica los valores y propósitos de la vida humana; y que además se presenta en una gran variedad de ritmos y géneros musicales... como: la trova, la salsa, la cumbia, el punk, el reggae, el ska, y el rap, que destacan por el contenido de las letras, desde las cuales se abordan temáticas de la vida diaria, pero que tienen la intención de denunciar y difundir así como de contribuir a la lucha de movimientos sociales; y que además, desde sus orígenes tuvieron estas características de protesta y de apoyo a la lucha social.

La música rap, dentro de la corriente subterránea retoma estos antecedentes y se inicia lo que nos aventuramos a llamar una nueva faceta al introducir el ideal libertario en la estructura temática (letras de las canciones), pero no sólo eso sino que se hace el intento de llevar a la práctica estos ideales, buscando así construir una vida autogestiva a través de la ruptura con la leyes del mercado, con el fin de transformar las relaciones sociales.

Dentro de la Ciudad de México y su área metropolitana existen grupos e individuos que día a día construyen el *rap libertario*, por esta razón, resulta importante realizar la investigación acerca de qué es, cómo surgió, cuáles son sus expresiones culturales y cuáles sus propuestas políticas de esta nueva faceta del rap; ya que este conjunto de manifestaciones son parte de un movimiento que apenas se está construyendo. Además es un tema que puede ser estudiado desde los ámbitos propios de la comunicación y la cultura.

Cabe señalar que hay poca o nula investigación acerca del *rap libertario*, es decir, se ha hecho investigación sobre el rap y sobre el anarquismo, pero no se ha estudiado el resultado de esta combinación; por lo anteriormente expuesto, consideramos que este trabajo puede servir para futuras investigaciones que aborden temas acerca de: jóvenes, contracultura, anarquismo e incluso para la etnomusicología.

Del medio:

La riqueza visual y sonora que existe dentro de un *film* nos da más y mejores herramientas para construir una narrativa y hacer registros que después serán contados a terceros, captando la atención y el interés de los espectadores que se acerquen a este audiovisual. Además, como lo afirma Gillian Caldwell el video “*es capaz de llegar a un amplio rango de personas, ya que no requiere la capacidad de leer y escribir para transmitir información. Puede ayudar a combatir estereotipos y permitir el acceso a determinada información, a audiencias nuevas, diferentes y múltiples, especialmente si existe la posibilidad de su difusión. Y puede ser utilizado en segmentos de diferentes longitudes para contextos diferentes*”³.

³ Sam Gregory, Gillian Caldwell, *Video para el Cambio* Una guía para la Defensa de los Derechos Humanos y el Activismo, Pluto Press, London, 2005, p.13.

La principal razón por la cual elegimos este medio se debe a que nunca hemos estado involucrados en la producción audiovisual, y consideramos importante asumir este compromiso ya que así enriqueceremos nuestra formación universitaria al superar el desconocimiento y poniendo en práctica nuestras habilidades teórico-prácticas que aprehendimos a lo largo de nuestra vida en la universidad, junto con las nuevas herramientas que iremos incorporando en la realización de este producto comunicativo.

Del género:

La elección del género documental se debe principalmente a que este cuenta hechos que han sucedido o que están sucediendo, además los personajes a diferencia del género de ficción, existen fuera, antes y después del documental. *Ritmo, Anarquía y Poesía* está construido con base en los testimonios de quienes forman parte del *rap libertario*, por esta razón, el género documental nos permite registrar las manifestaciones culturales que giran alrededor de nuestro tema de investigación, y de este modo dar a conocer sus particularidades.

Como lo expresa Carlos Mendoza en su obra *El guión para cine documental* “los filmes de no ficción se realizan con el propósito de acercar al espectador a asuntos o temas que desconoce total o parcialmente, para ofrecerle nuevos conocimientos y, a partir de ellos, alentar procesos transformadores de mayor o menor envergadura”⁴.

Cabe señalar que nuestro cortometraje pertenece a las modalidades documentales observacionales e interactivas en términos de Bill Nichols⁵, en donde el registro de nuestros informantes claves que hablan con su propia voz y de manera espontánea no puede pasar desapercibida. Del mismo modo, este cortometraje puede considerarse como un documental

⁴ Mendoza, Carlos, *El guión para cine documental*, UNAM, México, 2010, p. 187.

⁵ Bill, Nichols, *La representación de la realidad*, Paidós Comunicación, Buenos Aires, 1997, p. 79.

militante, ya que este busca difundir la lucha social, mostrar otro punto de vista sobre determinada problemática, y de ser posible contribuir a que el espectador adquiriera conciencia. El cine documental militante incorpora las voces de los subalternos y se mueve entre lo político y lo etnográfico.

Objetivos:

Objetivo general

- Exponer qué es el *rap libertario* a través de sus expresiones culturales y de sus propuestas políticas, por medio de un video documental.

Objetivos particulares

- Comprender cómo se construye el *rap libertario* con base en testimonios de estos grupos e individuos.
- Analizar las manifestaciones culturales y las propuestas políticas que se manifiestan dentro del *rap libertario*.
- Reconstruir la historia del surgimiento del *rap libertario* por medio de una guía de entrevista que será aplicada a los grupos e individuos que participan dentro de éste.

Metas:

- Difundir cómo se ha dado la construcción del *rap libertario* a partir de la conjunción entre el rap y el anarquismo.
- Promover las prácticas culturales y el pensamiento ácrata propios del *rap libertario*.
- Visibilizar la forma de vida de los grupos e individuos que pertenecen al *rap libertario*, intentando así explicar que ni el rap ni el anarquismo son vandalismo; luego entonces desvandalizar su representación.

Supuesto de partida

El *rap libertario* en la Ciudad de México y su área metropolitana no es sólo un género musical sino que representa un conjunto de manifestaciones culturales y propuestas políticas, ya que estas se ven reflejadas en su organización colectiva, en el desarrollo de sus actividades y en sus prácticas de la vida diaria, basadas en los principios propuestos por el anarquismo.

Público al que va dirigido:

Ritmo, Anarquía y Poesía está dirigido a:

El público en general, ya que se pretende dar una explicación de las características básicas de lo que es el hip hop y su relación con el rap; además de explicar qué es el anarquismo y cómo se vive en la Ciudad de México y su área metropolitana; con dichas explicaciones se busca que los espectadores tengan elementos mínimos necesarios para “comprender” qué es el *rap libertario*.

También está dirigido a los grupos e individuos que participan dentro de la cultura hip hop, es decir, a todos aquellos que hacen graffiti y bailan break dance, pero sobre todo a los que hacen y escuchan rap.

Este video documental puede servir a las personas que se ocupan del anarquismo, desde su vida diaria o desde de la academia. También puede servir a los jóvenes que tienen interés por conocer o por integrarse a la cultura hip hop.

Y por último, se dirige a antropólogos, sociólogos e historiadores cuyos temas de investigación sean contracultura, culturas juveniles e historia oral, entre otros tópicos.

CAPÍTULO I. Historia del ritmo y la Anarquía

Del planet rock al hip hop

La construcción histórica de lo que hoy se conoce como hip hop, es diversa, ya que no hay un documento sobre la fundación o el surgimiento del mismo; como otras *culturas juveniles*, que con el paso del tiempo se consolidan como tales o desaparecen dejando un vago y confuso registro en la historia. En el caso de la cultura hip hop con el paso de los años y por su expansión territorial se ha complejizado, y el rastreo histórico se desdibuja cada vez más. Sin embargo, hemos decidido aprehender un fragmento de la historia del hip hop, que en la mayoría de las versiones aparecen, como son fechas y algunos personajes claves. Así se va abriendo paso una vez más a la historia del hip hop, y se va gestando la construcción histórica del *rap libertario* en la Ciudad de México y su área metropolitana.

Historia del surgimiento del hip hop

El hip hop es...

Una definición básica: *el hip hop es la unión de cuatro elementos, el graffiti, el break dance, el dj (disc-jockey) y el mc o emece (master of ceremonies)*

A finales de la década de los 70's en la ciudad del Bronx que pertenece al condado de New York, existían miles de pandillas y los enfrentamientos entre jóvenes y las fuerzas del orden era algo cotidiano, en esta ciudad convivían migrantes de origen latino y afros; estos jóvenes amantes de la música y la diversión asistían a las llamadas 'block party'⁶, esto se hacía en el Bronx, cuando los dj's comenzaron a sacar las tornamesas a la calle, es decir, los 'soud system'⁷

⁶ Fiesta del barrio.

⁷ Sound system: es un grupo de dj's e ingenieros de sonido que trabajan juntos como uno solo tocando y produciendo música.

y empezaron a hacer las block party, en espacios públicos, ponían música, y comenzaban a llegar los b-boy's y las b-girl's. "Afrika Bambaataa que era uno de los organizadores de estas block party, le puso el nombre de planet rock"⁸, a partir de ese momento el planet rock cobijaría a los cuatro elementos principales (el graffiti, el break dance, el dj y el mc). Se estaba originado la unidad y se configuraba una forma de vida, una expresión artística, un lenguaje propio y ciertas formas de relacionarse entre ellos, es decir, se estaba consolidando una cultura, "(...) Gracias a la Nación Zulu⁹, África Bambaataa comenzó a observar que toda esta situación artística que ocurría en el barrio, no [era] solamente invitar a la gente a participar de una fiesta sino que también estaba viendo que estaba cambiando la mentalidad de las personas que iban a esas fiestas"¹⁰.

Con el paso del tiempo se fue evitando el enfrentamiento violento entre pandillas y fueron sumando esfuerzos para el enriquecimiento y la continua construcción del planet rock; Afrika Bambaataa así lo describe "fue en el Bronx donde nació el planet rock, también lo llamamos pequeño Vietnam, hubo una época donde era una locura, ni la policía podía entrar aquí, había mucha guerra de pandillas y por aquel entonces también se producía mucha concientización social por eso creamos la Nación Zulu; empezamos organizando a gente diferente en la calles que tenían distintos grupos de baile chicos y chicas negros, así como raperos y artistas del graffiti y los unimos a todos para asentar una cultura"¹¹.

⁸ GuerrilleroKulto, Entrevista realizada el 22 de octubre de 2011, en la Ciudad de México. Entrevistador: Yadira López

⁹ Zulu Nación es un grupo de "conciencia internacional del hip hop" formado y liderado por el padrino del hip hop, Afrika Bambaataa

¹⁰ GuerrilleroKulto *Op. Cit.*:18:52

¹¹ Doug Pray, Scratch [video], Estados Unidos, Firewalks Film. 2001 (Afrika Bambaataa: 04':00")

¿Entonces por qué ahora se le conoce como hip hop al planet rock?

La respuesta no es nada sencilla, el planet rock fue creciendo cada vez más y llegó a ser muy popular, hubo algunos dj's que decidieron salir del barrio, es decir, de la periferia y se aventuraron llevando sólo la música y el baile al centro de New York, y una vez estando allí uno de estos dj's "que tocaba en discotecas y que sus dueños eran blanquitos de ojo azul, se le ocurrió la frase *it moves all the hip hop hip hop do not stop, do not stop the hip hop*, lo que significa, muévete, muévete, para allá, salta, mueve la cadera, mueve la cadera salta"¹²; este personaje fue el dj HollyWood; y a partir de ese momento cuando la gente se refería a este lugar y al dj, decían: vamos a la fiesta de hip hop (del salto y la cadera), fue entonces cuando la industria musical (industria cultural) absorbió estas prácticas, las difundió y comercializó bajo el nombre del hip hop e intentó desaparecer al planet rock. Muchos miembros de esta cultura aún discuten sobre cuál es el nombre correcto que debe llevar esta cultura.

Los cuatro elementos

Hemos explicado la estructura básica del hip hop o planet rock, ¿pero qué es cada uno de estos elementos?, a continuación haremos una descripción general de cada uno de ellos; cabe destacar que la mayor parte de la información obtenida sobre éstos, ha sido a través de la oralidad, y que cada individuo o colectivo los va re-significando, así que no podemos hablar de una sola versión o de un sólo origen.

¹² Guerrillero kulto *Op. Ci.:*t25:04

Los escritores de las calles / graffiti

El término graffiti es de procedencia italiana (“graffiare” o garabatear)

Una vez más los orígenes del graffiti son diversos y contradictorios al grado que Francisco Reyes en su libro *RAP 25 años de rimas* intenta dar una definición: “(...) de manera equivocada se suele considerar graffiti a cualquier cosa que se pinte en la pared con spray. Las pintas políticas, los ‘OTAN no’ o los ‘Laura te quiero’ no son graffitis (...) para concretar diremos que graffiti es una firma sin mensaje”¹³; esta definición que nos ofrece dicho autor nos abre un sinfín de dudas y especulaciones, sin embargo Anki Toner en su obra *Hip Hop*, lo define como: “forma de arte transitorio e ilegal que consiste en pintar en lugares de propiedad pública o ajena. Los más frecuentes de estos lugares son el exterior de los vagones de metro”¹⁴.

Ahora bien, sobre su origen tanto Anki Toner como GuerrilleroKulto coinciden en que el graffiti tuvo su origen a mediados de los 60’s en la ciudad de New York y su precursor fue un griego llamado Demetrios, que vivía en la calle 183, quien inundó la ciudad con su *tag* (firma) TAKI 183.

Podríamos hacer una larga lista sobre personas y estilos del graffiti, y nunca terminaríamos de enumerarlos debido a que todos los días y casi en todo el mundo hay personas que hacen o que hicieron graffiti, y cada uno de ellos ha dejado impresa una marca personal; lo

¹³ Reyes, Francisco, *Rap 25 años de rimas*, Un recorrido por la historia del rap en España, Barcelona, España, Viceversa, 2010, p.359.

¹⁴ Toner, Anki, *HIP-HOP*, España, Celeste, 1998, p 174.

que si podemos asegurar es que está práctica los Estados y la mayor parte de las sociedades la considera una acción delictiva, con el paso de los años tanto las políticas socio-económicas del capitalismo, como las industrias culturales han tratado de modificar la esencia original del graffiti.

Actualmente Iñigo Magro expone tres líneas diferentes de acción del graffiti: “En primer lugar, la muralista que la ejercen aquéllos que desarrollan una investigación estético-plástica basada en la técnica del aerosol, esta vertiente suele manejarse dentro de un marco legal y está casi totalmente asimilada por el sistema. En segundo a los que consideran la cantidad y la dificultad por encima de la calidad estética; este grupo busca corromper el mayor número de espacios y trabajan desde la ilegalidad, convirtiéndose así en un tumor social contra el que luchan los gobiernos. Y por último, hay un tercer tipo de intervención que se articula de una forma más consciente y que gira en torno a un discurso político-social; en este caso ellos buscan un diálogo ‘directo’ con los ciudadanos y para ello trabajan desde la ilegalidad o dentro de la legalidad”¹⁵.

Rompiendo la ley / **break dance**

Hurgando en los rincones de la historia nos llevamos una enorme sorpresa, ya que los distintos autores y personas consultadas coinciden en el mismo punto, el breaking¹⁶ parte de una canción de James Brown *get on the good foot*, debido a que cuando la presentaba hacia pasos nunca antes vistos; los espectadores fascinados con la dificultad y la habilidad de Brown intentaron reproducir estos pasos; Anki Toner lo define como “baile acrobático comúnmente

¹⁵ Magro Huertas, Iñigo, *Virus No. 01*, Ed Toukan, 2003, p. 17.

¹⁶ Sinónimo de break dance

asociado a la cultura hip hop, que apareció durante las legendarias batallas de dj's de los años setenta en los parques de Nueva York"¹⁷.

Los pasos más conocidos son: *Spins* o giros, *moonwalking* (caminando sobre la luna), *electric boogie* (el bailarín se mueve como si recibiera impulsos eléctricos), *freezes* (congelaciones), *poppin'* (moviéndose a sacudidas: este movimiento, también llamado *bogaloo*, es una importación de California), *floatin'* (flotando), *egyptian* (imitando los bajorrelieves del antiguo Egipto), *the mime* (imitando a un mimo), *the robot* (imitando a un robot) o *the webo* el huevo (en traducción fonética).

¿Y quiénes son estos irreverentes que retan las leyes de la física?, son los break beat boy's y las break beat girl's; mejor conocidos como b-girl's y b-boy's, estos jóvenes son capaces de llevar al extremo la flexibilidad de sus cuerpos y de retar las leyes de la física; adquirieron su nombre de beat break boy's y girl's "a principios de los setentas el hip hop giraba en torno a los dj's; uno de los más importantes era Kool Herc, ya que él fue el primero en hacer repeticiones o break beats (porque rompía el ritmo) y cuando escuchaban este corte los chicos y chicas enloquecían y se ponían a bailar y fue entonces que Kool Herc los llamó así, break beat boy"¹⁸.

¹⁷ Toner, Anki, *Op. Cit.* p. 134.

¹⁸ Francisco Reyes, *Op. Cit.* p351.

El que pone la música... pone la fiesta / **dj**

Podríamos partir del supuesto de que toda cultura tiene una música propia, si esto es así el hip hop no es la excepción, de acuerdo con el Guerrillerokulto, “existen dos tipos de dj’s, los que sólo mezclan música y los dj’s hip hop, que son los que no sólo mezclan música, sino que además hacen música, las tornamesas son sus instrumentos musicales”¹⁹.

Francisco Reyes explica: “entendemos como dj a la persona que se encarga de musicar el rap en los directos²⁰ a través de las bases o beats (acompañamiento musical) que sueltan desde sus platos, mientras manejan sus mesas de mezclas”²¹.

Escritores de la rima / **mc**

Por último, pero no menos importante, el cuarto elemento es el emece o mc que su traducción literal es maestro de ceremonias o presentador; de acuerdo con Anki Toner está “denominación es la que se le daba al acompañante del dj (discjockey), encargado de animar al público para que bailara. A medida que su papel fue haciéndose cada vez más importante y que empezó a escribir sus propios textos”²². En un principio su única función era la de dar anuncios en las fiestas o block party’s cuando los dj’s se tomaban un descanso o cuando había cambio de dj, con el paso del tiempo el papel del emece pronto se transformó y paso de ser un anunciante a un hábil escritor de prosas y algunos llegaron a ser cantantes y todo lo que eso implica.

¹⁹ Guerrillerokulto, *Op. Cit.*: 34:05

²⁰ Directos: conciertos en vivo

²¹ Francisco Reyes *Op. Cit.* p. 356

²² Toner, Anki, *Op. Cit.* p 112.

Sin embargo, para Francisco Reyes “un mc o maestro de ceremonias es el máximo estatus que puede llegar a alcanzar un rapper. Aquel que nunca ha subido a un escenario y ha arrancado del público emociones no puede ser considerado un mc”²³. La esencia y papel de los emece’s en palabras simples es la de escribir canciones, su peculiaridad, consiste en que son en rima, algunos la consideran poesía y en algunos casos la velocidad con la cual rapean (cantan) es sorprendente.

²³ Francisco Reyes *Op. Cit.* p. 364.

El rap

“Mucha gente confunde el rap con el hip hop, son dos cosas diferentes, cuando hablas de rap hablas de un presentador [mc] y de un dj, Cuando hablas de hip hop, hablas de graffiti, de break dance, hablas dj’s, hablas de presentadores [mc’s], de la forma en que vistes y de cómo hablas, de todos los elementos en uno; eso es hip hop”
Afrika Bambaataa

En términos generales

Así como el hip hop es la unión de: el graffiti, el break dance, el dj y el emece, la combinación de estos dos últimos es lo que conocemos como rap; R-A-P en Latinoamérica de acuerdo con Carlos Pera significa *“rhythm and poetry, es decir, ritmo y poesía es una forma de definir el rap desde la traducción de las palabras, pero también es revolución artística popular para quienes lo construyen cotidianamente”*²⁴; mientras que en España en palabras de Francisco Reyes *“es el recitado rítmico del artista al compás que marca la base musical, o como dice el Diccionario de la Real Academia Española en su edición número treinta y uno: Estilo musical de origen afroamericano en que, con un ritmo sincopado, la letra de carácter provocador, es más recitada que cantada”*²⁵.

Básicamente es el ritmo musical que caracteriza a la cultura hip hop; el dj compone el ritmo y el emece compone la letra, muchas veces este tipo de música es escuchado en las grandes cadenas radiofónicas, en MTV o cualquier medio privado, en pocas ocasiones en los medios públicos, pero siempre suena en las calles, en los barrios y sobre todo en las radios libres; cada medio elije y propaga las canciones que mejor se apegan a sus intenciones y necesidades.

²⁴ Pera, Carlos Mario, *Predicando mi mensaje. Testimonio rapero*, en Análisis Político No. 37 (mayo-agosto); p.31

²⁵ Francisco Reyes *Op. Cit.* p. 369.

Es preciso señalar que su origen tanto del rap como del hip hop en general fue político y subversivo, opuesto al orden establecido, orden que solapa el racismo, la marginación y el abuso de autoridad, con el paso del tiempo y con la propagación de esta cultura, la música fue tomando otros sentidos y diversos significados, en algunos casos se ha perdido totalmente su esencia originaria, ya que rayan en el machismo, la violencia interracial y apoyan la xenofobia, generalmente este tipo de música es la que se transmite en MTV, a estos grupos se les conoce como gangsta rap.

Sin embargo, pese a todo ese bombardeo de grupos gangsta rap, aún persiste en los barrios la escena underground desde la cual se busca el mejoramiento del barrio, transformar las relaciones sociales entre sus habitantes, evitar la violencia entre pandillas y de género; se presenta como alternativa ante la falta de espacios de esparcimiento, el abandono y el olvido de los jóvenes en las políticas públicas; todo esto se refleja en las letras y videos de las canciones de los raperos.

Sonidos urbanos libertarios

En el Distrito Federal y el estado de México

Debido al crecimiento exponencial del número de habitantes de la Ciudad de México y la desaparición de las reservas ecológicas por la sobrepoblación del extrarradio, la pluralidad cultural ha desbordado los barrios y pueblos, encontrando en estos una expresión colorida de los jóvenes rebeldes que día a día van buscando “el pan” y un lugar (físico o simbólico) donde encuentren refugio de la exclusión social solapada por las leyes anti-jóvenes impulsadas por el gobierno. Estos lugares han sido “infectados” por lo “alternativo” desde lo ideológico-político hasta las contraculturas, cada una con sus peculiaridades. Es en estos sitios donde ha florecido el

rap como música de protesta y desde antaño la anarquía; sobre todo en las colonias populares y barrios obreros localizados en las zonas marginales del Distrito y el Estado de México.

Las nuevas generaciones han aprehendido de las viejas luchas del sindicalismo a través de las experiencias de sus padres, las del comercio informal (ambulante) y sobre todo de la incorporación “formal” de sus madres a las monstruosas relaciones sociales de producción; en este contexto el descontento anti-sistema va tomando fuerza y poco a poco, paso a paso fueron apareciendo por un lado manifestaciones anárquicas: colectivos, pintas, fanzines, protestas, okupaciones; y por el otro ya en los 80’s se veía como inundaban las calles esos jóvenes con aspecto estafalario que más tarde la sociedad identificaría con el mote de rockeros o punks, diez años después se escuchaba hablar de cholos y su extraña vestimenta, con ropa holgada y moviendo la cabeza a ritmo de bombo-clap, a mediados de los 90’s empezó sonando fuerte un ritmo festivo, amoroso y sobre todo rebelde, el ska; con una posición política difusa, pero presente; en sus tocaditas era común observar mantas del Sub y de apoyo al EZLN. A lo largo de estas dos décadas se fue desarrollando la mezcla primigenia de un sinnúmero de participaciones de las juventudes en las movilizaciones sociales, apoyando las ajenas y construyendo las propias, dejando así el terreno preparado para la convergencia de los ideales de los padres y abuelos con los ritmos y descontentos de los hijos para dar paso a su propagación.

En el contexto de la ciudad monstruo

(D.F. y área metropolitana)

Como hemos señalado anteriormente no existe aún un registro historiográfico o etnográfico del origen del hip hop en México y el mundo, del mismo modo tampoco del rap; sin

embargo partiendo de la experiencia propia y de las entrevistas realizadas para este trabajo, hemos logrado bosquejar la llegada de esta cultura al país.

México al ser el patio trasero de Estados Unidos ha construido un estrecho vínculo con los ciudadanos del vecino país, principalmente por las relaciones sociales de producción debido a la oferta y demanda de empleo, es decir, la migración. Es en este contexto en el que se desarrolla un intercambio intercultural, entre los jóvenes explotados y desposeídos de ambos países, apropiándose, aprehendiendo e integrando nuevos elementos a su socialización primaria y secundaria, abriendo paso a la llegada de la cultura del hip hop a México. La influencia de músicos como **Cypress hill, Dr. Dre, Death Press, Public Enemy** se ha hecho presente en los primeros grupos de rap en México que se dieron a conocer en la década de los 90's como son, **Control Machete, la Vieja Guardia y Sociedad Café**; estos grupos se caracterizan dentro de la escena del rap como gagsta, debido a que el contenido de sus letras es violento, sexista, en favor del uso desmedido de armas y drogas y se empeñan a enaltecer a ciertas pandillas.

Ya para los 2000's, surgieron grupos con una propuesta política definida, entre los que destacan **Al Intifada ARH, School 77, Boca Floja, Soporte Urbano y Zona Norte**, entre otros; a diferencia de los anteriores estos grupos han buscado apearse a la propuesta del planet rock, y generar vínculos con la comunidad para construir alternativas para el desarrollo de su entorno.

Contra toda autoridad

¿Qué es la anarquía?

El anarquismo se ha expandido por todo el mundo, y sus ideales han sido llevados a la práctica desde la Comuna de París, las primeras organizaciones obreras y campesinas de Europa y Norteamérica, en la Revolución Mexicana, en la Revolución Rusa, en la Guerra Civil Española, en la Revolución Cubana, hasta las revueltas que recibieron el siglo XXI en Europa y Suramérica principalmente. Los ideales anarquistas siguen vigentes hoy en día debido a las grandes contradicciones del sistema capitalista, el abuso de poder, la sumisión, el hambre, la miseria y todos los estragos que ha generado dicho sistema a causa de las desigualdades económicas.

Tras hacer una revisión histórica del anarquismo en México, el primer personaje al que se hace referencia es a Plotino Rodakanaty, migrante griego que se auto proclamó como anarquista, “que arribó a México a mediados del siglo XIX, muy probablemente atraído por la promoción procolonizadora realizada en Europa. Quizá, obras como México del afamadísimo continuador del ideario de Charles Fourier, Victor Considérant, tuvieron un considerable efecto entre los seguidores de esa corriente de pensamiento, entre los cuales, Rhodakanaty ocupaba un destacado lugar”²⁶. Treinta años más tarde Ricardo Flores Magón junto a sus hermanos, retomarían los ideales anárquicos de Rodakanaty y de su discípulo Julio López Chavez²⁷. La obra de los Flores Magón y de sus entrañables compañeros, Praxedis Guerrero y Librado Rivera, fue el impulso teórico y la propuesta de acción que abrirían paso a la Revolución Mexicana de 1910.

²⁶ Rodakanaty, Plotino, *Cartilla socialista*, Biblioteca Virtual Antorcha, primera edición cibernética, 2003, p 2.

²⁷ El movimiento de Julio López será el primero en la historia de México, que demandará la reorganización de la sociedad y que luchará por la formación de sociedades agrícolas autónomas.

El movimiento anarquista en México surge 50 años antes de la revolución de 1910, es producto de un turbulento proceso de desarrollo después de concluida la Guerra de Independencia. Sus influencias, son traídas de Europa, prácticamente del mutualismo de Proudhon, el colectivismo de Bakunin, el comunismo anárquico de Kropotkin, el individualismo de Godwin y Stirner, así como el socialismo de Owen²⁸.

Después de 100 años de haber estallado la revolución mexicana, el anarquismo fue tomando diferentes caminos e influencias, siempre en clandestinidad, desde el nacimiento de la Confederación Nacional de Trabajadores (CGT) en 1921, hasta la aparición de la guerrilla anarquista Praxedis G., de este modo las ‘corrientes’ anarquistas en México son diversas, podemos identificar tres en concreto:

La Insurreccionalista son grupos de acción directa, que planifican acciones violentas en contra de los símbolos de opresión; *la plataformista* que retoma la experiencia de Nestor Makhno y el federalismo de Kropotkin busca generar una organización con la mayoría de los participantes del movimiento anarquista, para establecer una línea política y táctica común para los fines del anarquismo; y por último el *anarcofeminismo* que su declaración fundamental es: *detrás de todo coágulo de poder está el patriarcado*, involucran el concepto de clase, y denuncia la doble situación de opresión de la mujer, en el trabajo asalariado y en las relaciones con los varones.

²⁸ Revista Polémica, *El Movimiento Anarquista en México*, en Polemica.org., fecha de consulta: 19 de febrero del 2012, [<http://www.polemica.org/modules/smartsection/item.php?itemid=7&keywords=anarquismo+mexico>].

A través de la historia las juventudes mexicanas inconformes con el Estado han simpatizado con el anarquismo y el comunismo principalmente. En la actualidad existen diferentes grupos o colectivos, así como individuos que colaboran en proyectos de autogestión y en la creación de un “mercado” alternativo el cual coordinan principalmente las cooperativas.

También existe un movimiento llamado okupa en el cual colectivos e individuos se organizan para recuperar y apropiarse de espacios públicos y/o privados los cuales sirven para que se hospeden personas que no tienen un lugar donde dormir, también se dan talleres comunitarios en los que se aprenden diferentes oficios como: carpintería, serigrafía, electricidad, entre otros, además de alfabetización y también otros para el comercio y autoconsumo de alimentos vegetales (hidroponía), y en algunos se organizan comedores comunitarios vegetarianos; también se aprovecha el espacio para hacer cine clubs en los cuales se debaten las temáticas de las películas.

En la Ciudad de México existen varios de estos lugares a los cuales se les conoce como centro social libertario (cesol) o centro social okupado (cso) mejor conocidos como casas okupa. Algunos de los lugares más representativos han sido, el Cedi-A (centro de información anarquista), el CAMA (Colectivo Autónomo Magonista), el Okupa Che (auditorio Che Guevara), la Biblioteca Social Reconstruir, la Escuela Comunitaria Proyecto 62-R, la Casa Naranja (casa okupa), el Altepétl Libertario, y el espacio Anarko-Punk en el tianguis del Chopo, entre otros.

¿Qué es la ?

Los orígenes de este símbolo no son del todo claros, de acuerdo con la investigación de Amadeo Bertolo anarquista argentino que participa en el periódico Columna Libertaria Joaquín Penina.

La A en el círculo data de 1964. Concretamente, en el mes de abril de ese año, se usó en la portada de un boletín interno de un grupo francés de las juventudes libertarias seguido de una interrogación. El propósito era crear un símbolo que aglutinara al conjunto del movimiento anarquista, sin distinción de tendencias. En su boletín dieron sus motivos: “Diversas razones nos impulsaron a tal, torna mucho más accesible los escritos, garantiza más eficacia en los murales y escritos en las paredes en las calles; y, sobre todo, sugiere una presencia más amplia del movimiento anarquista en la órbita de mucha gente, además de que permite dar un carácter común a todas las manifestaciones del anarquismo. En segundo lugar, se trata de utilizar un medio práctico que, por un lado consiste en llevar en el menor tiempo posible a hacerlo como símbolo moral, y, por otro, permite fácil identificación entre todos los compañeros anarquistas (...). Nosotros usamos la A que es la primera letra del alfabeto de todas las lenguas y de todos los tiempos. En resumen: facilita una conexión mental automática y ayuda así a nuestra propaganda”. La inspiración quizás la encontraron en el símbolo pacifista (el círculo con la "pata de gallina"). La propuesta de los franceses, al parecer, no tenía gran trascendencia, hasta que dos años después, en 1966, un joven anarquista milanés, quien formaba parte del círculo “Sacco y Vanzetti” comenzó a usarla. En 1968 salió en Milán a la calle y en el Mayo francés del año 1968 logró perpetuarse²⁹.

Otro factor importante para que este emblema se diera conocer fue la apropiación de éste por parte de los jóvenes sumergidos en el movimiento anarco-punk a finales de la década

²⁹. A dentro de un círculo, fecha de consulta 09 de febrero de 2014. [<http://adentrodeuncirculo.blogspot.mx/2006/05/el-smbolo-tradicional.html>]

de los 70'. Incluso este movimiento ayudó para que se diera a conocer este símbolo entre la gente no anarquista.

Sus principios

El ideal ácrata³⁰ no puede llevarse a la práctica sin los principios generales que lo hacen ser, para ello daremos una breve explicación de algunas proposiciones centrales del anarquismo.

Primeramente, encontramos un concepto desarrollado por Errico Malatesta, uno de los principales exponentes del anarquismo italiano, este concepto es el de *solidaridad*, lo define de la siguiente manera: “La solidaridad es, la armonía de intereses y de sentimientos, el concurso de cada uno al bien de todos y todas al bien de cada uno, es la única posición por la cual el hombre puede explicar su naturaleza y lograr el más alto grado de desarrollo y el mayor bienestar posible. Tal es el fin hacia el que marcha sin cesar la humanidad en sus sucesivas evoluciones, constituyendo el principio superior capaz de resolver todos los actuales antagonismos, de otro modo insolubles, y de producir como resultado el que la libertad de cada uno no encuentre límite, sino el complemento y las condiciones necesarias a su existencia, en la libertad de los demás”³¹. De ahí que la solidaridad sea el más alto nivel de bienestar y seguridad al que puede llegar la sociedad.

Por otro lado, encontramos que el concepto de *autogestión* en ocasiones suele asociarse al autofinanciamiento de distintos colectivos a través de actividades recreativas o culturales. Incluso “se denomina autogestión, cuando algunas personas venden diversos artículos o bienes para

³⁰ Sinónimo de anarquista y libertario.

³¹ Malatesta, Errico, *La anarquía*. Consultado en libros electrónicos libres, fecha de consulta: 07 de febrero de 2014. [<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:XCBBfGWRF58J:www.inventati.org/ingobernables/textos/anarquistas/LA%2520ANARQUIA%2520-Errico%2520Malatesta-.htm+&cd=2&hl=es&ct=clnk&gl=mx>]

sustentarse a sí mismas o simplemente conseguir recursos. También se utiliza este concepto para mencionar una amplia gama de procesos de producción artesanal, que constituyen la fuente laboral de algunas personas. Obviamente estos usos cotidianos del término autogestión lo despojan completamente de su potencial revolucionario, reduciéndolo exclusivamente a la obtención de recursos monetarios³². Independientemente de si pierden o no su condición subversiva, lo cierto es que, este concepto llevado a la práctica rompe con las leyes del mercado capitalista, y ese es el objetivo de la autogestión y del anarquismo. En palabras de Nelson Méndez y Alfredo Vallota pensadores venezolanos, seguidores de la corriente anarquista, aseguran que la autogestión es “un intento de modificar la organización social y la noción de política, poniendo en manos de todos y cada uno, de manera directa y sin intermediarios, todos sus asuntos”³³.

Del mismo modo, el ideal libertario propone que exista una *equidad/igualdad* entre los hombres y mujeres, y en la repartición de las riquezas, cuando hablamos de este concepto nos referimos al que afirma Proudhon cuando dice “la sociedad debe ser considerada no como una jerarquía de funciones y de facultades sino como un sistema de equilibrio entre fuerzas libres, en el que cada cual tiene la seguridad de gozar de los mismos derechos, a condición de cumplir los mismos deberes, de obtener las mismas ventajas a cambio de los mismos servicios”³⁴.

³² Almería, *Autogestión: La Propuesta Anarquista*. Consultado en CNT, fecha de consulta: 09 de febrero de 2014. [http://almeria.cnt.es/index.php?option=com_content&view=article&id=343:autogestion-la-propuesta-anarquista&catid=54:opinion&Itemid=89]

³³ Méndez y Vallota, *Una Perspectiva Anarquista de la Autogestión*. Consultado en redalyc, fecha de consulta 09 de febrero de 2014. [<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=17712104>]

³⁴ Garaventa Carlos Adrián, *Principios Generales del Anarquismo*. Consultado en Revista Electrónica del Instituto de Investigaciones "Ambrosio L. Gioja" Año 5, Número Especial, 2011. Fecha de consulta: 09 de febrero de 2014. [http://www.derecho.uba.ar/revistagioja/articulos/R000E01A005_0051_p-d-politica-y-filosofia.pdf]

Otro pensador del anarquismo es Piotr Kropotkin quien escribió un libro en 1890 para demostrar que la tesis de “la supremacía del más fuerte” planteada por Darwin carece de argumentos, a este libro lo tituló *Apoyo Mutuo* y es el nombre de otro principio básico del anarquismo. Kropotkin considera “el apoyo mutuo como un factor más de la evolución, y aquellas especies que desarrollan una mayor sociabilidad son las que tienen más posibilidades de supervivencia”³⁵. De este modo asegura que el mundo no es una lucha constante; los casos de apoyo mutuo, entre hormigas, abejas y termitas, sirven para contradecir la teoría de la evolución y además para confrontar los “valores” del sistema capitalista que imperan hoy en día como son la competitividad y el individualismo; siendo el apoyo mutuo una alternativa para la construcción de un mundo nuevo.

Hay que señalar que para contrarrestar las condiciones reales de existencia a las que nos somete el capitalismo salvaje, algunos anarquistas realizan un proyecto llamado *educación libertaria*; el principal exponente de este proyecto es Francisco Ferrer Guardia a través de la fundación de la escuela moderna en 1901 y la escuela racionalista, dentro de estas escuelas él propuso que “la educación de la niñez debe ser orientada en la coeducación de ambos sexos y bajo la premisa de ni premio ni castigo”³⁶. El anarquismo partió de este concepto central con la constante idea de que a través de la educación, “el hombre podía y debía tomar conciencia de sus potencialidades adormecidas por la explotación económica y el oscurantismo religioso. La educación se establece como un agente liberador, por medio de la cual se reivindica el derecho de

³⁵ Kropotkin, *Apoyo Mutuo*. Consultado en libros electrónicos libres, fecha de consulta 09 de febrero de 2014. [<http://bivir.uacj.mx/libroselectronicoslibres/Autores/PedroKropotkin/Kropotkin,%20Pedro%20-%20El%20apoyo%20mutuo.pdf>]

³⁶ Ferrer Guardia, Francisco, *La escuela moderna*, Hormiga libertaria, México, 2006, p. 28.

todos y cada uno de los individuos a acceder a iguales niveles de instrucción y cultura”³⁷. Así se entrevé la voluntad de dirigirse hacia una sociedad sin privilegios ni jerarquías, opuesta a la sociedad capitalista que desestructura y divide a los hombres y mujeres encadenándolos a sus normas y doctrinas.

³⁷ Sardú, Ayelén, *Una molesta piedra en el camino: Educación Anarquista*. Consultado en redalyc, fecha de consulta 09 de febrero de 2014. [<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=12401712>]

CAPÍTULO II. La deconstrucción del aprendizaje

La arbitrariedad de los conceptos (marco conceptual)

Con ayuda de categorías teóricas como: cultura, culturas juveniles, identidad, resistencia e industrias culturales, intentaremos construir un enfoque propio de lo que es el *rap libertario*, así como sus expresiones culturales y sus propuestas políticas; poniendo en práctica los conocimientos aprehendidos en nuestra formación como comunicadores y culturólogos.

Las relaciones sociales junto con el sistema político-económico actual han generado distintos escenarios de desigualdad e injusticia y a su vez van configurando diversos terrenos sobre los cuales la lucha por la sobrevivencia es cada vez más evidente; hoy por hoy las juventudes se abren paso y participan activamente en esta batalla ferviente por la vida.

Es necesario comprender que a pesar de las imposiciones paradigmáticas que nos presentan desde las distintas instituciones generadas por el Estado capitalista, no nos son determinantes. Estos paradigmas deben ser entendidos como mediaciones, ya que el individuo no puede estar determinado por su condición de clase, el lugar donde nació o su género, es decir, la realidad inmediata de cada individuo influye en sus actos, gustos, e incluso en las aspiraciones; sin embargo tenemos la facultad de decisión y de transformar nuestra realidad social.

Ese conjunto de paradigmas y mediaciones en palabras de Gramsci “están inmersos dentro la noción de cultura, [ya que ésta] está planteada en términos de la lucha por establecer la hegemonía social, por tanto, como un campo en disputa, en cuyo funcionamiento intervienen las distintas instituciones. (...) Por lo tanto, la cultura queda erigida en el centro de una tensión entre mecanismos de dominación y resistencia. La aprehensión de los contenidos ideológicos en una cultura no consiste sino en captar, en un contexto determinado, qué hay en los sistemas de

valores, en las representaciones que entrañan, que actúa como impulso de los procesos de resistencia o aceptación del mundo social tal como es”³⁸.

La sociedad mediante sus normas reproduce y mantiene la cultura ya existente, Gilberto Giménez define a la *cultura* como “la organización social de significados, interiorizados de modo relativamente estable por los sujetos en forma de esquemas o de representaciones compartidas”³⁹. Sin embargo, esta organización e interiorización va generando la existencia de grupos en su mayoría de jóvenes que se oponen a dichos esquemas y que poco a poco van buscando alternativas en su vida diaria y van gestando cuestionamientos ante lo impuesto por sus familias, la escuela, el trabajo y la iglesia.

Sin embargo la imposición de valores de la ideología dominante tiene como respaldo la propagación de estos por medio de la música, el cine, el teatro y todo aquello que consideramos forma parte del esparcimiento, esto se conoce como *industria cultural* que es “un conjunto de ramas, segmentos y actividades auxiliares industriales productoras y distribuidoras de mercancías con contenidos simbólicos, concebidas por un trabajo creativo, organizadas por un capital que se valoriza y destinadas finalmente a los mercados de consumo con una función de reproducción ideológica y social”⁴⁰. Y pese a esta saturación de contenidos ideológicos, las juventudes han logrado hacer frente y construir sus propios medios y obras de contra ideología, dejando huella de la disidencia juvenil, en su música, su poesía, entre otros.

³⁸ Gramsci, Antonio, Antología, México, Siglo XXI, 1999, p. 290

³⁹ Giménez, Gilberto, *Estudios sobre la cultura y las identidades sociales*, CONACULTA, México, 2007, p. 49

⁴⁰ Zallo, Ramón, *Economía de la comunicación y la cultura*, Akal, España, 1988, p 26.

Para comprender esta disidencia juvenil y la construcción de una cultura propia, Feixa define a las *culturas juveniles* como un espacio donde “(...) las experiencias sociales de los jóvenes son expresadas colectivamente mediante la construcción de estilos de vida distintivos, localizados fundamentalmente en el tiempo libre o en espacios intersticiales de la vida institucional, [también] definen la aparición de microsociedades juveniles, con grados significativos de autonomía respecto de las instituciones adultas”⁴¹. Este proceso de reorganización nos muestra la diversidad que existe entre los grupos juveniles, desde la diferenciación y códigos en común que configuran la unidad. Si revisamos la categoría de *identidad*, “la cual se define como un proceso subjetivo (y frecuentemente auto reflexivo) por el que los sujetos definen sus diferencia de otros sujetos (y de su entorno social) mediante la autoasignación de un repertorio de atributos culturales frecuentemente valorizados y relativamente estables en el tiempo”⁴². Esta definición abre paso a la reflexión sobre cómo es que los jóvenes (entre otros) van cuestionando y definiendo sus propios gustos y la preferencia de ciertas prácticas o rituales, estableciendo así sus propias diferencias para con los otros, pero al mismo tiempo van trazando similitudes entre sus pares. Hasta aquí se podría hablar desde el individuo; sin embargo para Gilberto Giménez “al igual que las identidades individuales, las colectivas tienen la capacidad de diferenciarse de su entorno, de definir sus propios límites, de situarse en el interior de un campo y de mantener en el tiempo el sentido de delimitación, es decir, de tener una ‘duración’ temporal”⁴³. Y de qué depende esta duración temporal, por dónde atraviesa esta configuración de apropiaciones culturales a lo largo de la juventud; en este punto es inevitable discutir sobre la condición de clase que si bien esta no nos determina, su influencia se

⁴¹ Feixa, Carles, *El reloj de arena: culturas juveniles, Causa Joven – IMJ, México, 1998, p.60.*

⁴² Gimenez, Gilberto, *Op. Cit.* p. 67

⁴³ *Idem*

hace presente, la cultura hegemónica intentará absorber a sus filas de dominación al individuo y al mismo tiempo intentará suprimir toda forma contestataria que se manifieste; estos individuos contestatarios que más adelante irán conformando colectividades consciente e inconscientemente durante este periodo de rebeldía ante las normas y tradiciones impuestas; llevarán a cabo la práctica de resistencia.

Para James Scott “la *resistencia* contra la dominación ideológica requiere una contraideología –una negación– que ofrecerá realmente una forma normativa general al conjunto de prácticas de resistencia inventadas por los grupos subordinados en defensa propia”⁴⁴. Del mismo modo, para llevar a cabo esta resistencia no sólo necesitan una contraideología, también necesitan una *contracultura*. De acuerdo con Bennett Berger el término de contracultura ayuda a entender la desilusión y el descontento por parte de los jóvenes (y no tal jóvenes) respecto al control que ejerce la cultura hegemónica, y de la falta de interés por no querer ser parte de una sociedad consumista y desigual. Asegura que la categoría de contracultura también “puede entenderse como una manera sutil de atacar a las instituciones que representan el sistema capitalista como son la familia, la escuela, la iglesia, entre otras”⁴⁵.

Para hacer efectiva esta autodefensa existen diferentes posturas ideológico-políticas que buscan no sólo resistir ante el sistema hegemónico sino que además proponen la transformación del mismo; una de estas posturas es la *anarquía*.

Esta postura se caracteriza por ser anticapitalista, tiene como principal base la filosofía ácrata la cual propone los ideales de igualdad–equidad y libertad, junto a las prácticas de

⁴⁴ Scott, James, *Los Dominados y el Arte de la Resistencia*, p.147, (Sin los datos restantes).

⁴⁵ Bennet, Berger, *El conflicto de dependencia de América: continuidades y discontinuidades en el comportamiento y los valores de los padres contraculturales y sus hijos*, Ethos, Estados Unidos, 2001, página 41.

autogestión, apoyo mutuo y solidaridad; por esta razón se opone al Estado, a la Iglesia y a cualquier forma de opresión, de este modo quien sigue estos ideales se le conoce como libertario, Daniel Guerin lo define como “el libertario rechaza todo lo que es autoridad, da absoluta autoridad al juicio individual; por eso hace profesión de anti-dogmatismo”⁴⁶.

⁴⁶ Guerin, Daniel, *El anarquismo*, Ediciones Antorcha, México, 2012, p. 16.

CAPÍTULO III. La palabra como arma

Metodología a utilizar

Para llevar a cabo nuestra investigación, hicimos uso de la metodología cualitativa que se define como: “la investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable”⁴⁷ la investigación tiene características propias como son: el método inductivo, el investigador que la emplea ve al escenario y a las personas desde una perspectiva holística, es decir, son considerados como un todo; así como el investigador es sensible a los efectos que pueda causar sobre las personas a la vez que trata de comprender a las personas desde su marco de referencia, mientras que trata de no imponer sus propias perspectivas o predisposiciones que éste posea. El investigador quiere obtener con su investigación una perspectiva detallada de las personas que está estudiando.

La perspectiva de la fenomenológica es fundamental para la metodología cualitativa, para un fenomenólogo es importante saber la conducta humana, es decir, lo que la gente dice y hace, esto depende de su contexto; la tarea de los investigadores cualitativos es aprender el proceso de interpretación.

Lo cualitativo está ligado a la fenomenológica y este tiene dos importantes enfoques teóricos; uno es el interaccionismo simbólico que tiene que ver con los significados sociales que las personas le dan al contexto en el que se encuentran, tiene tres ideas fundamentales una es que las personas actúan respecto de las cosas y de las otras personas, la segunda es que los significados son productos sociales que surgen por la interacción, y por último que las personas asignan dicho significado por el proceso de interpretación. Y el otro es la etnometodología que se

⁴⁷ Raúl Rojas, Guía para Realizar Investigaciones Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1982, pág. 45.

refiere al tema u objeto de la investigación, se enfoca en estudiar los modos en que las personas aplican las reglas culturales que se convierten en rutina para las personas.

Técnicas de investigación:

Las técnicas de investigación que utilizamos para la obtención de información son la entrevista a profundidad y la observación participante.

La entrevista a profundidad se emplea cuando el investigador tiene objetivos establecidos, una definición de esta sería “encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes, encuentros dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus propias palabras”⁴⁸.

Es importante recordar que la entrevista a profundidad se basa en los significados, perspectivas y definiciones propias de los informantes clave, es decir, como significan lo que ven en el mundo. “Para la realización de dicha técnica es necesaria una guía de entrevista donde habrá preguntas descriptivas, se debe de tomar en cuenta las siguientes características para poder realizar una buena entrevista, permitir que la gente hable, prestar atención y ser sensible”⁴⁹.

La observación participante, para Bárbara B. Kawulich es considera principalmente como una herramienta metodológica que se utilizara para la recolección de datos en estudios de investigación cualitativos.

⁴⁸ Taylor, Steve. J. y Robert Bogdan, Introducción. Ir hacia la gente en “Introducción a los métodos cualitativos de investigación”, Ed. Paidós, Buenos aires, 1990, p. 101.

⁴⁹ *Ibidem*, p.114.

Para Marshall y Rossman es la descripción sistemática de los eventos, comportamientos y artefactos en el escenario social para ser estudiado; las observaciones facultan al observador a describir situaciones existentes usando los cinco sentidos, proporciona una fotografía escrita de la situación en el estudio; por otro lado para DeWalt & DeWalt es el proceso que faculta a los investigadores a aprender acerca de las actividades de las personas en estudio en el escenario “natural” a través de la observación y participando en sus actividades. Esta descripción del proceso de descripción, se espera que uno se convierta en parte del grupo estudiado, al punto de que los miembros incluyan al observador en sus actividades; a este proceso que el describe como convertirse en parte de la comunidad, mientras se observan sus comportamientos y actividades lo llama observación participante.

Nuestros informantes

En el desarrollo de nuestra investigación se realizaron dos entrevistas; una fue a Reka XX de To cuic Libre quien vive en Valle de Chalco Edo. De México, su edad es de 28 años, es casado, tiene dos hijos y llevo hasta al quinto semestre de preparatoria.

La otra entrevista se realizó a los integrantes de Lírika Podrida (Presx y Toxcatl), ambos viven en Cuautitlán, en el norte del Edo. De México; Presx tiene 27 años de edad, terminó la preparatoria y estuvo los primeros cuatro trimestres en la licenciatura de Sociología en la UAM azcapotzalco, actualmente está por ingresar a la UACM en la licenciatura de Comunicación y Cultura; Toxcatl tiene 27 años de edad, es pasante de sociología, actualmente está trabajando como analista político y realizando la tesis.

Reflexión de campo

Durante y después de haber llevado a la práctica las técnicas de investigación de la metodología elegida, descubrimos que este proyecto no hubiera sido el mismo si no hubiéramos obtenido la simpatía y confiabilidad por parte de nuestros informantes.

La observación participante nos ayudó a intervenir en las rutinas de los informantes, y a establecer lo que tenemos y no tenemos en común con ellos. Esto sirvió en gran medida para obtener los temas que fueron divididos en características propias del rap libertario, y que posteriormente facilitarían la realización de las guías de entrevista. Las guías de entrevistas de los raperos y los académicos anarquistas fueron indispensables a la hora de hacer el guión de montaje.

Guías de entrevista

Guía a raperos anarquistas

Presentación:

1. ¿Cuál es tu nombre?
 2. ¿Grupo (colectivo) al que perteneces?
 3. ¿Cuándo se formó el grupo?
-
4. ¿Qué es el Hip Hop para ti?
 5. ¿Cómo definirías el rap?
 6. ¿Por qué haces rap?
 7. ¿Desde cuando haces rap?
 8. ¿Quiénes fueron tus principales influencias musicales?
 9. ¿Qué temáticas abordan en tus canciones?
 10. ¿Tus grabaciones son independientes (autogestivas)?
 11. ¿Vendes tus discos?, ¿por qué?
 12. ¿Cómo los distribuyes?
 13. ¿Cobras por tus presentaciones?, ¿por qué?
 14. ¿Qué piensas del rap comercial?
-
15. ¿Crees que hay relación entre el rap y la lucha social?
 16. ¿Tu música está relacionada a la lucha?
 17. ¿Has hecho presentaciones en apoyo a algún movimiento social?
-
18. ¿Qué es para ti el anarquismo?
 19. ¿Cómo lo vives?
 20. ¿Cómo influye este pensamiento en tu vida diaria?
 21. ¿Con que pensadores anarquistas te identificas?, ¿por qué?
 22. ¿Cómo relacionas el anarquismo con la música?
-
23. ¿Qué actividades realizas dentro de tu grupo?
 24. ¿Realizan trabajo colectivo con otros grupos e individuos?
 25. ¿Además de la música, realizan otras actividades como grupo?
26. ¿Con qué medios cuentan para realizar sus actividades?
 27. ¿Qué esperan conseguir con el desarrollo de estas actividades?
 28. ¿En dónde desarrollan sus actividades?

Guía de entrevista a académicos anarquistas

Presentación:

Anarquismo

1. ¿Qué es el anarquismo?
2. ¿Cómo y cuándo surgió el anarquismo?
3. ¿Cuáles son los principios básicos del anarquismo?
4. ¿Existen diferentes “tipos” o corrientes de anarquismo?
5. ¿Qué diferencia hay entre anarquista y libertario?
6. ¿Qué fines persigue el anarquismo?
7. ¿Qué piensas cuando escuchas que el anarquismo es el caos?, o ¿cuándo se utiliza la palabra de modo peyorativo?
8. ¿Consideras que hoy en día son vigentes los ideales del anarquismo?, ¿Por qué?
9. ¿Para ti que es el anarquismo? (desde el hemisferio izquierdo del cerebro)

Música & Anarquismo

10. ¿Existe música anarquista, qué así se autodenomine?
11. ¿La música contribuye a la lucha social?
12. ¿La música se presenta como una herramienta para la difusión del pensamiento anarquista?
13. ¿Conoces personalmente a músicos anarquistas?
14. ¿Conoces a grupos e individuos raperos que son anarquistas?
15. ¿Crees que su trabajo sirva para algo?

Referentes para el producto

Durante el proceso de investigación del estado del arte hemos encontrado una serie de documentales entre los cuales destacan, Hip Hop, Le Monde Est à Vous, y La calle Real 70, debido a su estructura narrativa, el contenido de los testimonios y el diálogo indirecto que existe entre los entrevistados, son formas que pretendemos retomar en Ritmo Anarquía y Poesía, además, cabe destacar que dentro de estas producciones no se estigmatiza, ni se desprestigia a los jóvenes que pertenecen a la cultura del hip hop, sino que son abordados desde las propuestas políticas de estos jóvenes, que intentan hacer frente a sus condiciones reales de existencia, por ejemplo, se organizan y luchan en contra del racismo, denuncian la miseria y el abuso de poder por parte de la policía, las desigualdades sociales...; el discurso de la producción puede pasar de ser percibido por los espectadores ya que sólo se muestra a los entrevistados, sus propuestas políticas y sus expresiones culturales; mientras que la intervención física y discursiva del director no es evidente.

Ficha técnica	Sinopsis	Reflexión
<p>Título original: Hip-Hop, Le Monde Est à Vous Año: 2010 País: Francia Director: Joshua Atesh Litle Fotografía: Joshua Atesh Litle Edición: Jérôme Lefdup, Martha Guión: Joshua Atesh Litle Sonido: Alexandre Abrard Música: Wendell Hanes Productores: Serge Lalou</p>	<p>La furia de las rimas destruye el estereotipo del fanfarrón y bravucón para develar una irresistible fuerza de unión que abarca al mundo entero. Magníficamente filmada y rebosante de música y baile, este documental nos transporta a través de una “road movie” transnacional. Sorprendente y provocativo, con un mensaje de esperanza y reconciliación, nos muestra cómo un solo género musical puede conectar a personas tan diferentes como afroamericanos, “skinheads”</p>	<p>Este documental hace un breve recorrido por las ciudades más representativas del mundo, y va ligando a todos los personajes de forma espectacular. La furiosa fuerza de las rimas es un film que al igual que el nuestro hace el intento de desestigmatizar la cultura hip hop, en específico el género musical del rap. Por otra parte, la musicalización de este documental nos influcio a la hora de realizar nuestro cortometraje.</p>

	alemanes, judíos israelíes, palestinos, feministas africanas y franceses de las áreas suburbanas.	
<p>Título: Revolution Hip-Hop Director: Mayckell Pedrero Doc./Color/MiniDV/2009/50 Min. Productora: Q' Bolá Producción: Jorge Nhils Guión: Mayckell Pedrero Fotografía: Alain García Edición: Abel Álvarez Sonido: Boris Trueba Dirección de Arte: Helman Avellé Animación: Yassel Bory</p>	<p>Es un acercamiento al mundo de Los Aldeanos, grupo de Hip-Hop underground cubano que encabeza la vanguardia en su género. Inquietudes y puntos de vista de sus integrantes. Entre los hechos que aborda el documental "Revolution" de Mayckell Pedrero, está el que Pablito Milanés, Aldo Roberto Rodríguez Baquero y a Bian Oscar Rodríguez Gala, más conocido como El B, dos jóvenes cubanos que conforman uno de los grupos de Hip Hop cubanos más importantes y afamados: Los Aldeanos.</p>	<p>Dentro de este documental se presenta a los exponentes de la escena hip hop en Cuba, grupo rapero que se caracteriza por hacer críticas severas hacia el gobierno de su país. Mayckell Pedrero director de este documental ligó al rap con la situación política y cultural de Cuba.</p>
<p>Título original: Scratch Año: 2001 Duración: 88 Min. País: Estados Unidos Director: Doug Pray Guión: Doug Pray Música: Varios (Hip-Hop) Fotografía: Robert Bennett Productora: Firewalks Film / Magic Lamp / Ridgeway Entertainment Género: Documental</p>	<p>Scratch explora el mundo de los disc-jockeys de música Hip Hop (entre ellos, Afrika Bambaataa, Frank Cuevas, Grand Mixer DXT, Yoga Frog y DJ Jazzy Jay). Desde su nacimiento, cuando los primeros DJ's empezaron a prolongar los breaks en los discos, pasando por la invención del scratching y del beat-juggling con los discos de vinilo, hasta la reciente explosión del movimiento musical genuino llamado turntablism. Es la crónica de unos virtuosos de los platos y la mesa de mezclas que han cambiado la forma en que oímos, interpretamos y creamos música.</p>	<p>Este film no sólo nos sirvió para darnos ideas del como queríamos hacer nuestro cortometraje, también formo parte de las fuentes consultadas para realizar el sustento teórico, en la construcción de los antecedentes (capítulo primero) nos apoyamos en las entrevistas que se muestran en este documental, ya que el director logro obtener los testimonios de Afrika Bambaataa uno de los principales fundadores de la cultura hip hop.</p>
<p>Título original: Calle real 70 Año: 2007 País: España Duración: 35 Min. Director: Joaquín Ruiz y José Miragall Página oficial: www.callereal70.com</p>	<p>Humbertico, Danay, Riek Digital, Explosión Suprema, Hermanos de Causa, El Aldeano o El Discípulo, verdaderos representantes de un canto existencial de libertad, una denuncia del bloqueo estadounidense y de la propia</p>	<p>Calle real 70 nos muestra el descontento de los raperos cubanos y como a través de su música intentan transformar las condiciones sociales de su país. Este documental logra transmitir la espontaneidad de todos y cada uno de los entrevistados.</p>

	<p>revolución en sí por medio de un arma tan poderosa y pacífica como la música. Los poetas urbanos de la nueva Cuba hacen una reflexión desde el interior de las ideas y las materializan con demandas concretas como el libre acceso a Internet o la libertad de expresión y movimiento. Esa es la verdadera lucha de los nuevos guerrilleros de la Revolución.</p>	<p>Algo que nos influencio mucho es que el director capta a los músicos mientras graban sus canciones, en donde se muestra como sus producciones son totalmente autogestivas.</p>
<p>Título: Bagdad rap País: España. Género: Documental. Dirección: Arturo Cisneros Samper. Guión: Santiago Alba Rico, Mikel Larramendi y Arturo Cisneros. Música: Frank T, Ari, Zenit, Slektah Kolektiboa, Kase O, Sr. Rojo, Mikel Salas, Borja Alexandre y Guillaume Marsan. Año: 2004.</p>	<p>Bagdad rap es una película documental sobre el estallido de la segunda guerra de Iraq, en la que el rap se ha empleado como parte fundamental de su banda sonora. Bagdad rap critica las razones que llevaron a iniciar esa cruenta guerra, así como critica a George Bush, Aznar y un extenso reportaje a cerca de lo que no hemos visto en nuestros televisores. Posee una gran cantidad de colaboraciones de Mc's, subtítulos, imágenes y entrevistas en diversos idiomas.</p>	<p>Film que cumple con las funciones de ser un documental que denuncia los atropellos y el sometimiento que sufre un país tercermundista por parte del imperio yanqui. Al mismo tiempo, muestra la forma en que los raperos utilizan como herramienta el poder de la música para hacer llegar sus mensajes, con la única finalidad de que el mundo sepa las injusticias que Iraq vivió y sigue viviendo.</p>
<p>Título original: Otros nosotros: México, ciudad hip-hop Año: 2005 País: México Director: Alberto Cortés y Roco (de la Maldita vecindad) Productora: CANAL 22 Género: Documental</p>	<p>Primer documental de este tipo que se ha hecho en México, enfocado en la escena capitalina, claro que es una escena tan grande que muchos representantes quedaron fuera, pero es bastante útil para darnos idea de cómo se ha fusionado esta cultura con la particular visión del Mexicano "chilango", hay que resaltar que abarcan los cuatro elementos, sin dejar ninguno fuera.</p>	<p>Otros nosotros es un documental que nos da un panorama de cómo se vive el hip hop en la ciudad de México. Es el único film que consideramos se acerca medianamente a lo que nosotros habríamos de realizar.</p>
<p>Título original: Hip Hop: el 5to elemento Año: 2005 País: Chile Director: Martín Appiolaza y Dany Pacheco Género: Documental</p>	<p>Hip Hop: el 5to elemento busca darle a voz a los jóvenes, la mayoría de barrios pobres, muchas víctimas de discriminación y temor, por razones de apariencia. Algunos de los temas que surgen del</p>	<p>Este documental nos muestra que no sólo son cuatro elementos de la cultura hip hop, sino que hay un quinto y este es el conocimiento. Este último elemento es el que enaltece y da pie a que los</p>

	documental mendocino son el arte urbano, las culturas juveniles, el hip hop como forma de expresión y prevención de la violencia.	jóvenes se organicen para tener mejores condiciones de vida.
--	---	--

Sistematización

Análisis de las entrevistas realizadas a los raperos anarquistas.

Para el desarrollo del análisis y la interpretación se hizo un cruce de la información obtenida de nuestros entrevistados, entre una serie de temas los cuales fueron la base en la construcción de la guía de entrevista y las preguntas de investigación.

TEMAS	PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
a) Características del <i>rap libertario</i>	¿Qué características específicas presenta el <i>rap libertario</i> ?
b) Características de las expresiones culturales	¿Cómo son sus expresiones culturales?
c) Características de las propuestas políticas	¿Qué espacios ocupan para desarrollar sus actividades? ¿Cuál es su organización colectiva? ¿Cuáles son sus propuestas políticas?
d) Medios y fines	¿Cuáles son sus medios y sus fines, es decir qué buscan y qué proponen?
e) Forma de vida (desde lo individual)	¿Qué elementos hay en común entre los ideales anarquistas y la vida personal de quienes realizan el <i>rap libertario</i> ?

Características del rap libertario:

El *rap libertario* se caracteriza por la combinación de la música rap que pertenece a la cultura hip hop, y el anarquismo que se caracteriza principalmente por oponerse a cualquier forma de opresión y por luchar contra el capitalismo. Los testimonios obtenidos mediante las entrevistas que se realizaron a Presx, Toxcatl, y a Reka XX (de To cuic libre), nos ejemplifican que es para cada uno de ellos la música rap y el anarquismo y cuál es la relación entre los sonidos y su posicionamiento político.

Para Toxcatl el rap es “una forma de expresión y una herramienta más dentro de la lucha, que se lleva día con día, creo que el rap ya también forma parte de nuestra vida”; mientras que para Reka XX “ha sido un estilo de vida, una forma de hacer protesta y yo siento que es una forma de hacer protesta de las más directas, porque las palabras tienen mucha influencia”. Con base a esto se observa que la música en sí es un medio o una herramienta, de propaganda, para la denuncia o la difusión de los movimientos sociales y para la ideología política; como lo reafirma Presx “siento que la música es poderosa en cierta forma, porque puede transmitir ideas y esas te pueden influir y pueden hacer que sea la chispa que te diga ¡va!”

La relación entre ritmos e ideología se da por las similitudes entre cada uno desde sus orígenes de acuerdo con Toxcatl “por su nacimiento tan agresivo del rap, porque fue un nacimiento violento, porque nació en los barrios más pobres de Estados Unidos, eso me hace relacionarlo con el anarquismo y con la lucha del anarquismo, entonces por eso yo creo que existe esa relación de la música rap y el anarquismo”; además Toxcatl reafirma que “el mismo nacimiento del rap, desde sus orígenes y cómo fue que salió justamente de

los barrios más jodidos de Estados Unidos, de los barrios de los negros, los barrios de los latinos, yo creo por eso tiene una gran influencia, con el anarquismo y pues con la resistencia, con la lucha, porque justamente el rap, se hace en una parte como fiestero, como forma de desahogo de esos guetos donde hacían fiestas ilegales para salir de todo el pedo de la violencia de la represión policial”.

En los tres casos observamos que tanto el rap como el anarquismo es una forma de vida y que juntos convergen (el rap y el anarquismo) en su vida diaria, además implícitamente como explícitamente queda claro que la música rap es el vehículo para la difusión del pensamiento anarquista.

Características de las expresiones culturales (vestimenta):

Los grupos sociales buscan elementos que los identifiquen y que los diferencien, ya sea por símbolos, colores, tatuajes, perforaciones entre otros; el *rap libertario* no es la excepción; con base en lo dicho durante las entrevistas se retoman los testimonios en los que reflexionan en torno al uso que se le da a la ropa y al color de la misma. Por ejemplo para Presx “a lo mejor yo sí caigo un poco en los estereotipos, porque a mí me gustan ‘cagadamente’ todas la películas que he visto de anarquistas, todos se visten de negro, a mí me gusta vestirme de negro igual en parte por eso de manera inconsciente también como que trabaja eso, entonces como que la ropa oscura está siempre presente, y entonces ahí también caigo, o caemos en estereotipos”. Sin embargo, Toxcatl relaciona el uso de la ropa con el argumento de “como somos animales simbólicos, entonces tratamos de darle a las cosas un sentido, un significado, entonces, la ropa negra dentro del grupo en el que nosotros

nos movemos, sabemos tiene que ver con el ideal anarquista, yo siento que más que estereotipos son símbolos de los grupos; es lo que hace que se identifiquen unos de otros”.

Por otro lado, para Reka XX el uso de la ropa más que un sentido de estereotipo o de identidad se trata de sus condiciones materiales de existencia, “pues traigo mis playeras hard core punk y mi pantalón de mezclilla y un pants, mi pants ahorita porque ando de fodongo, pero nunca ando así estafalario, digamos de raper, acá o por la gorra o me visto conforme a lo que puedo y conforme a lo que tengo y como me sienta cómodo, y nada más.

Las coincidencias radican en el color de la ropa, en general están de acuerdo en que el negro los identifica y los diferencia, debido a que este color es propio del movimiento anarquista; sin embargo, en este caso existen contradicciones en torno al uso que se le da a la ropa, mientras Toxcatl lo ve como un elemento de identidad, Presx se refiere a estereotipos y Reka XX no ve mayor polémica en el uso que le da a la ropa. Esto representa la heterogeneidad que existe dentro del *rap libertario*.

Características de las propuestas políticas

Las propuestas políticas que presenta el *rap libertario* parten del ideal anarquista y se expresan en el conjunto de actividades político – culturales que van acompañadas por su trabajo como músicos y además de su trabajo como talleristas y en colaboración con otras organizaciones (colectivos); sin olvidar que todo estas prácticas parten de los principios libertarios.

Cada individuo ha aprehendido y resignificado qué es el anarquismo y cómo se traduce en su realidad inmediata; en el caso de Reka XX lo define como “una forma

alternativa de hacer política. Desde mi punto de vista yo siento que el anarquismo, sería la base principal de la nueva sociedad, para que todos vivamos como iguales, sin ninguna discriminación, con una economía equilibrada entre todos (...) nosotros tenemos un trabajo de base independiente, por ejemplo yo, mi compañera y otros compañeros de Tlalmanalco, de San Rafael, tenemos un colectivo anarquista llamado Julio López Chávez, que es un personaje histórico de las primeras revueltas agrarias en Chalco, nosotros hacemos nuestro trabajo igual, de base y con la idea política anarquista”. En concordancia Presx indica que cuando se asume como anarquista: “te hablo de practicar el apoyo mutuo, te hablo de la solidaridad, de la autogestión, de no apoyar ni reproducir ningún tipo de idea machista o sexista ni antropocentrista, ni de ninguna actitud que lastime a otra persona”.

Mientras Toxcatl señala que la idea de anarquismo se debe ver desde “tres esferas... una primera como las formas de proceder de los individuos, en las formas de interactuar, en donde justamente se rompa con aquello que nos han enseñado desde antes... las formas de proceder del uno con el otro. Lo que estamos haciendo, o sea ese tipo de cuestiones para mí son, el anarquismo plasmado, ejemplificado, en donde las formas de autogestión de comunicación entre nosotros son distintas que las que podríamos tener en un trabajo en el que son jerárquicas y aquí entre nosotros son horizontales”.

Como podemos observar los principios básicos del anarquismo están dentro de las relaciones y las actividades que realizan en los talleres y dentro de su grupo o colectivo, además hacen la crítica e intentan romper con los principios de autoritarismo y con las relaciones sociales jerárquicas, que existen en las instituciones creadas por el Estado; y proponen como alternativa los principios de autogestión y apoyo mutuo; para la transformación de las relaciones sociales.

Medios y fines

Música / medios

En congruencia con sus ideales anarquistas su producción musical es de manera autogestiva la cual se traduce en el hazlo tú mismo, Presx lo ejemplifica de la siguiente manera “todo el trabajo ha sido autogestivamente, el disco la portada incluso la música, los bit’s, también hay compas que nos pasan las bases, pero son bases que ellos mismo hacen”.

La precariedad de los medios al alcance es evidente con base en el testimonio de Toxcatl en el que nos cuenta que “la primera canción que grabamos fue con un celular así la música aquí todos alrededor cantando. La segunda que grabamos fue con una computadora y un microfonito de esos de computadora, de esos de quince “varos” conectado aquí y todos en círculo cantando”. Además, en la difusión de su música no existen intermediarios sino colaboradores, como lo expresa Reka XX “a través de los medios libres de comunicación ya sea en Ke Huelga Radio, en Radio Insurgente, en Radio Sabotaje, todo lo que son las radios libres pues me hacen el favor de tocar mi música, por medio de SoundCloud, tengo una página que es así [soundcloud /RekaXX](https://soundcloud.com/RekaXX) ahí tengo mi música para todo la banda que la quiera bajar, escuchar”.

El uso de la internet es fundamental para la difusión de sus obras musicales ya que como lo describe Presx “con el internet esos medios para transmitir, la música tiene esa facilidad, la música tiene de una u otra forma a hora en estos tiempos, creo que perdura, pudiste haber grabado algo hace diez años y hoy alguien lo vuelve a abrir a descargar y la idea sigue siendo la misma, acabar con el estado, combatir la homofobia, la idea sigue siendo construir cosas en un mundo más igualitario”.

Música / fines

Llama la atención que los fines que persiguen cada uno desde lo individual se van complementado el uno al otro por ejemplo para Presx el fin es ser escuchados pero para entender las ideas, no ser escuchados para figurar, sino para difundir ideas y ayudar a comprenderlas o a debatirlas o a deshacerlas; para Reka xx el fin de hacer rap, es hacer que la gente tome conciencia por medio de la música, es una forma alternativa, en cambio para Toxcatl se trata de algo más personal “saber que hice algo, saber que no pasé mi juventud, mi adolescencia, mi niñez, mi vejez, mi madurez reproduciendo los mismos patrones que toda la sociedad, que me quedé viendo la tele, que me quedé engordando en mi casa” (se refiere a que de algún modo con su música contribuye a la transformación de la sociedad).

Talleres medios

Los medios con los que cuentan para la realización de los talleres son escasos pero esto no representa una limitación ya que como Reka XX nos explica, dentro de la escuelita⁵⁰ hay libros que nos regalan, hacemos rifas, un toquín de rap, una expo de graffiti, hacemos bazares, sacamos nuestras ‘chacharillas’ que muchas veces ya no ocupamos, las vendemos, de ahí sacamos un recurso para libretas, para gomas, para lápices y para los talleres de otros compas que vienen desde el Distrito Federal a darles a los chavitos. Para Toxcatl la influencia de los talleres no sólo es desde el anarquismo sino que lo retoma de “la historia del Hip Hop de Chile, que además de hacer música se dedican al activismo, por ejemplo en el colectivo pues sí armamos eventos musicales pero también se han armado talleres, justamente ahorita un compa del colectivo está dando un taller de muay thai,

⁵⁰ *La escuelita* es un espacio que Tocuic libre utiliza para dar talleres de autoalfabetización entre otros; este espacio es un local que se encuentra en el mercado local de Valle de Chalco.

talleres de serigrafía, los recorridos en bici, se han hecho Critical Mass⁵¹, por ejemplo con el compa que grabamos que es el cost record's⁵² también ha dado talleres de producción amateur”.

Talleres / Fines

Los propósitos que persiguen con la realización de talleres radica principalmente para Reka XX “en darle a la bandita, a los morritos una forma alternativa de decir pues no estás sólo y pues, ahora el que no sabe leer y que no sabe escribir pues se lo comen; y pues darles esa alternativa, esa educación diferente”. No sólo se trata de una labor pedagógica sino que además está presente una cuestión política y de sobrevivencia como lo expresa Presx, “no creemos que el antifascismo es sólo un discurso, sino que también es físico, que debes defenderte o atacar y qué mejor que hacerlo preparado”, justificando así por qué se imparten talleres de muay thai y otros similares.

Y también buscan la difusión y el crecimiento de las expresiones artísticas dentro de las cuales destacan la producción musical independiente, por esta razón Toxcatl explica que “para la banda que se quiera grabar, también hay talleres que se han dado para la producción de beat's para que la banda haga su propia música; es lo que ahorita se hace pero también hay otros planes a futuro, la idea es que nuestro trabajo no sea sólo ir a cantar sino que abarquemos algo más”.

⁵¹ Manifestación no siempre pacífica en bicicleta

⁵² Estudio de producción y grabación autogestionado

Dentro de las prácticas del *rap libertario* se encuentran presentes los ideales anarquistas, desde la congruencia entre medios y fines, dejando en claro que el fin no justifica los medios, en oposición al sistema capitalista, construir alternativas que rompan con las leyes del mercado desde la producción musical, hasta la transformación de las relaciones en el proceso de enseñanza aprendizaje.

Forma de vida

Tras la interiorización de las prácticas socio-culturales que propone el anarquismo nuestros informantes clave, han intentado transformar su entorno inmediato y a sí mismos, influenciados y motivados por la aspiración a la construcción de un mundo nuevo; con base en los testimonios de Reka XX “(...) influye mucho en mi vida diaria porque trato de darle un educación alternativa a mis dos pequeños, que mi compañera y yo tengamos una pequeña comuna dentro de nuestra familia, no dándole los mismos valores trillados que a nosotros nos dieron; y que por una cosa u otra siempre han sido como que una sogá, que nos ha atado. Presx nos platica de su vida diaria influenciada por el anarquismo “me despierto en una casa okupada, en la que no hay un dueño en la que no pagamos ningún tipo de servicio, ser vegetariano o vegano es una cuestión bien solidaria, el hecho romántico de transportarte en bici, la auto defensa que es a veces física y a veces verbal, en contra de lo que aquí en México abunda un chingo que son los comentarios hacia las mujeres, y todas esas mamadas, comentarios homofóbicos, yo trato de pagar lo menos que pueda, si puedo ayudar a alguien de cualquier forma está chido, hay otras formas de solidarizarse con la gente”.

Conclusiones

Tras hacer un recorrido del ritmo sumergiéndonos en la poesía hasta llegar a la anarquía podemos concluir lo siguiente:

El hip hop, después de casi 50 años de haber surgido en el Bronx sus prácticas político-culturales siguen vigentes, sin negar desde luego las profundas modificaciones que éste ha sufrido al paso del tiempo y con su arribo a nuevas geografías; tal es el caso de su llegada a Latinoamérica, y específicamente a México, que desde Tijuana hasta el Río Hondo (Quintana Roo), las juventudes en condiciones de precariedad van cobijando esta contracultura, que se va tejiendo y añadiendo una característica más a este México intercultural.

En la Ciudad de México y su área metropolitana los ritmos de bombo y caja, acompañados por las líricas de los emece's, es decir, el rap, nos van contando los claroscuros de la agitada vida en la ciudad monstruo, y es entonces como las nuevas generaciones libertarias van conociendo y reencontrado en el rap el medio para la propagación de su pensamiento y su acción anarquista.

La tradición anarquista mexicana que data desde la llegada de Plotino Rodakanaty hasta los bloques negros, junto con las casas okupa, quienes han formado parte de la resistencia de los oprimidos hoy llamados subalternos, desde la formación de células anarcosindicalistas hasta los grupos de acción directa, van tomando los medios a su alcance para dar paso a la transformación de este nuevo (o viejo) orden mundial, desde el trabajo político-comunitario hasta el enfrentamiento violento con las fuerzas del orden, es allá en ese rincón oscuro al cual la izquierda progresista-vanguardista voltea a mirar con recelo de

vez en cuando, y hacia donde la extrema derecha apunta y señala con todo su apartado político–mediático a “los culpables del caos”, desde ese rincón oscuro se plantea y se cuestiona el principio de autoridad, el sometimiento del ser humano y la naturaleza por un puñado de político-empresarios que planifican y sentencian la dirección que han de tomar nuestras vidas.

Como resultado del inmoral encuentro entre el rap y la anarquía se gesta la osada síntesis conocida como *el rap libertario* él cual con base en los testimonios de nuestros entrevistados, nos atrevemos a decir que no sólo es la música que se acompaña con el ideal anarquista, sino que hacen el intento de llevar a la práctica estos ideales, con el fin de construir un mundo nuevo, como podemos observar la apropiación de los ideales anarquistas por parte de los grupos entrevistados se debe principalmente a que la necesidad de transformar las relaciones sociales y de terminar con el sistema capitalista debido a la agudización de las contradicciones de éste sistema, y además su lucha por el cambio va acompañada por el trabajo creativo (artístico) que busca emancipar el pensamiento de los individuos y colectivos; trabajo desde el cual emiten el mensaje libertario. Junto a los principios de libertad, autogestión, solidaridad, apoyo mutuo y autonomía de estos grupos se encuentra el trabajo comunitario, es decir, el trabajo desde, para y con la comunidad, ya que los talleres están dirigidos al público en general, y no se cobra por la impartición de estos.

Es entonces que los grupos de rap libertario utilizan el rap como herramienta de difusión y el anarquismo como una guía filosófica la cual toman como base para la transformación de la realidad.

Si buscamos con una mirada acusatoria en las líneas de este texto seguramente encontraríamos un sinfín de contradicciones en el discurso del mismo, en las fuentes de investigación, y sobre todo de los testimonios de nuestros informantes clave; sin embargo es necesario, develar las contradicciones que de acuerdo a nuestro criterio son importantes y abonan el terreno de la discusión; no en términos formales sino en términos prácticos de su vida diaria de los raperos anarquistas.

La heterogeneidad que existe entre los raperos anarquistas, y no es que pretendamos que la homogeneidad sea el ideal o que con ésta se eliminen las contradicciones sino que por el contrario, esta diversidad de miradas y criterios da como resultado contradicciones que flexibilizan sus prácticas anti-autoritarias y fortalecen la organización ya que al buscan la inclusión de distintas tendencias e interpretaciones de los ideales libertarios y aseguran su trascendencia, tal es el caso de la venta o no de su música; Reka XX expone que “no por ser anarquista, te voy a regalar mi trabajo, a mí los cd’s me cuestan, entonces lo mínimo que buscaría es el apoyo solidario (compra), 10 o 15 varitos”, mientras que Baio argumenta: “nunca vender, nunca lucrar, ni siquiera de apoyo solidario, no hago música para vivir de ella”; desde una perspectiva estricta apegada al deber ser o que aspire a la reducción de contradicciones (purista) Baio tiene toda la razón y hace lo correcto, mientras que Reka no, sin embargo puristas o no ambas formas dan resultado para la propagación de su música y sus ideas, y es entonces que se abre una brecha que da cabida a ambos punto de vista.

El ser rapero anarquista, no es una contradicción en sí, sino que no en todos los casos es un binomio equitativo, para algunos el rap es una forma de vida que acompañan con el ideal anarquista, es decir, pertenecen a la escena hip hop y apuestan a la

transformación desde la organización que brinda esta cultura, si se le da una orientación anárquica, mientras existe otra mirada, la que piensa que el rap sólo es una herramienta de difusión para su ideal anarquista, y que por medio de la música en realidad no se cambia nada, el cambio radica en las acciones, en la organización y en la participación política.

Por otra parte, dentro de las ausencias que dan forma a este documento resalta la nula participación de las mujeres, si bien a lo largo y ancho de los discursos se habla de la lucha anti sexista de la equidad–igualdad, somos conscientes de que su participación, su experiencia, su testimonio es fundamental para nuestro trabajo de investigación, sin embargo no pudimos concretar las entrevistas con las compañeras.

Dentro de la escena del hip hop Dayra Fyah denuncia que la poca participación de las mujeres se debe principalmente a que “la banda es machista, y si no eres la novia de... o la hermana de..., no te dan chance y que el que hoy existan morras en la escena nos ha costado un chingo de trabajo” en cuanto al *rap libertario* se abre esta interrogante ¿si la lucha es por la igualdad-equidad, por qué la participación de la mujer se ve aparentemente limitada?

Un sinfín de interrogantes y cuestionamientos quedan abiertos para próximos acercamientos a esta investigación, en este documento queda asentado apenas un panorama de estas prácticas político-culturales, que esperamos de todo corazón perduren, se reproduzcan y logren materializar sus aspiraciones.

Bibliografía

Hip Hop

- Amaya Urquijo Adira, Marín Caicedo, Martha, *Nacidos Para La Batalla Nómadas*, núm. 13, Bogotá, Colombia, 2000.
- B. Tickner, Arlene, *Aquí en el Ghetto: Hip-hop in Colombia, Cuba, and Mexico*, consultado el 19 de abril de 2012, en [<http://www.jstor.org/discover/10.2307/30130878?uid=3738664&uid=2129&uid=2&uid=70&uid=4&sid=47698928450817>]
- Castiblanco Lemus Gladys, *Rap Y Prácticas De Resistencia: Una Forma de Ser Joven. Reflexiones Preliminares A Partir De La Interacción Con Algunas Agrupaciones Bogotanas*, Universidad Colegio mayor de Cundinamarca, Colombia, 2005.
- Georgec Iccariellomaher, *BRECHTIAN HIP-HOP Didactics and Self-Production in Post-Gangsta Political Mixtapes*, University of California, 2005.
- GuerrilleroKulto, Entrevista realizada el 22 de octubre de 2011, en la Ciudad de México. Entrevistadora Yadira López.
- *Magro Huertas, Iñigo, Virus No. 01, Ed Toukan, 2003.*
- Rainer Quitzow, *Lejos de NYC: El Hip Hop en Chile*, Bifurcaciones, Santiago de Chile, 2005.
- Santos, Mayra, *Geografía en Decibeles: Utopías PANCARIBENAS Y EL TERRITORIO DEL RAP*, Universidad de Puerto Rico, Puerto Rico 1997.
- *Toner, Anki, HIP-HOP, España, Celeste, 1998*
- Vallellanes Cauthorn, Alejandro *Movimiento: La cubanización del Hip Hop Caribbean Studies*, Universidad de Puerto Rico, Puerto Rico, 2008.

Anarquismo

- *A dentro de un círculo*, fecha de consulta 09 de febrero de 2014.
[<http://adentrodeuncirculo.blogspot.mx/2006/05/el-smbolo-tradicional.html>]
- Almería, *Autogestión: La Propuesta Anarquista*. Consultado en CNT, fecha de consulta: 09 de febrero de 2014.
[http://almeria.cnt.es/index.php?option=com_content&view=article&id=343:autogestion-la-propuesta-anarquista&catid=54:opinion&Itemid=89]
- Arteaga Castillo Belinda, *La Escuela Racionalista de Yucatán*, “Una experiencia de educación anarquista (1915-1923)”, Más Textos, México, 2005.
- Arvon Henri, *El anarquismo en el siglo XX*, Taurus, Madrid, 1979.
- Augusto Coelho Plínio, *Surrealismo y Anarquismo*, Utopía libertaria, Argentina, 2005.
- Bookchin Murray, Castoriadis Cornelius, *La Sociedad Contra la Política*, Altamira, Argentina, 1993.
- Garaventa Carlos Adrián, *Principios Generales del Anarquismo*. Consultado en Revista Electrónica del Instituto de Investigaciones "Ambrosio L. Gioja" Año 5, Número Especial, 2012. Fecha de consulta: 09 de febrero de 2014.
[http://www.derecho.uba.ar/revistagioja/articulos/R000E01A005_0051_p-d-politica-y-filosofia.pdf]
- Goldman Emma, *La palabra como arma*, La Mala-Testa, España, 2008.
- Guérin Daniel, “El Anarquismo” en *Pequeña Biblioteca Anarquista*, Ediciones Antorcha, México, D.F., 1984.
- Kropotkin Piotr, *La Moral Anarquista y otros Escritos*, Utopía Libertaria, Argentina, 2008.
- Kropotkin, *Apoyo Mutuo*. Consultado en libros electrónicos libres, fecha de consulta 09 de febrero de 2014. [<http://bivir.uacj.mx/libroselectronicoslibres/Autores/PedroKropotkin/Kropotkin,%20Pedro%20-%20El%20apoyo%20mutuo.pdf>] Sardu, Ayelén, *Una molesta piedra en el camino: Educación Anarquista*. Consultado en redalyc, fecha de consulta 09 de febrero de 2014. [<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=12401712>]
- Litvak Lyly, *Musa Libertaria*, Antoni Bosch, Barcelona, 1981.

- Malato Carlos, *Filosofía del Anarquismo*, Kolectivo Conciencia Libertaria. Estado de México, 2008.
- Malatesta, Errico, *La anarquía*. Consultado en libros electrónicos libres, fecha de consulta: 07 de febrero de 2014. En [<http://www.kclibertaria.comyr.com/libros.html>]
- Martínez Assad Carlos, *En el País de Autonomía*, El Caballito, México, 1985.
- Méndez, Nelson, *Una Perspectiva Anarquista de la Autogestión*, Universidad Central de Venezuela, Venezuela, 2006.
- Nettleau Max, *La anarquía a través de los tiempos*, Júcar, Barcelona, 1977.
- Proudhon Pierre, *El Principio Federativo*, Sarpe, España, 1985.
- Revista Polémica, *El Movimiento Anarquista en México*, en Polémica, en (<http://www.polemica.org/modules/smartsection/item.php?itemid=7&keywords=anarquismo+mexico>).
- Rodakanaty, Plotino, *Cartilla socialista*, Biblioteca Virtual Antorcha, primera edición cibernética, 2003.
- Ruiz Cano, *¿Qué es el anarquismo?*, Nuevo Tiempo, México, 1985.
- Viñas David, *Anarquistas en América Latina*, Katún, Colombia, 1983.

Cultura y Metodología

- Brückner, Peter, *Psicología Social del Anti-autoritarismo*, México, 2007.
- Feixa, Carles, *El reloj de arena: culturas juveniles*, Causa Joven – IMJ, México, 1998.
- Giménez, Gilberto, *Estudios Sobre la Cultura y las Identidades Sociales*, CONACULTA, México, 2007.
- Gramsci, Antonio, *Antología*, México, Siglo XXI, 1999.
- Kanoussi, Dora, *Los Cuadernos Filosóficos de Antonio Gramsci “De Bujarin a Maquiavelo”*, UACM, México, 2007.
- Racionero, Luis, *Filosofías del Underground*, Anagrama, Argentina, 1988.
- Raúl Rojas, *Guía para Realizar Investigaciones Sociales*, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1982.
- Scott, James, *Los Dominados y el Arte de la Resistencia*, Colección Problemas de México, Era, México, 2004.
- Taylor, Steve. J. y Robert Bogdan, *Introducción. Ir hacia la gente en “Introducción a los métodos cualitativos de investigación”*, Ed. Paidós, Buenos Aires, 1990.
- Theodor, Adorno y Horheimer, Max, *Dialéctica de la Ilustración*, Madrid, Trotta, 2006.
- Zallo, Ramón, *Economía de la comunicación y la cultura*, Akal, España, 1988.

Audiovisual

- Bill, Nichols, *La representación de la realidad*, Paidós Comunicación, Buenos Aires, 1997.
- Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, *Documental* en Cuadernos de Estudios Cinematográficos 8; UNAM, México, 2011.
- Cortez, Isabel, *Pauta* “Cuadernos de teoría y Critica Musical”, CONACULTA, México 2011.
- Mendoza Carlos, *La Invención de la Verdad* “Nueve ensayos sobre cine documental”, UNAM, México, 2008.
- Mendoza, Carlos, *El Guion para Cine Documental*, UNAM, México, 2010.
- Mitry Jean, *Estética y Psicología del Cine*, Siglo XXI, España, 1978.
- Porton, Richard, *Cine y Anarquismo* “La Utopía Anarquista en Imágenes”, Gedisa, Barcelona, 2001.
- Sam Gregory , Gillian Caldwell, *Video para el Cambio* Una guía para la Defensa de los Derechos Humanos y el Activismo, Pluto Press , London, 2005.

Carpeta de producción

Carpeta de producción

Sinopsis	II
Escaleta	IV
Propuesta estética	V
Del cómo lo hicimos	VI
Propuesta fotográfica.....	VII
Propuesta sonora	IX
Equipo Técnico	IX
Ficha técnica.....	X
Apoyo y participación	X
Guión de montaje	XI
Ruta Crítica	XII
Preproducción	XIII
Producción.....	XIV
Posproducción.....	XV
Difusión.....	XVI

Sinopsis

Sinopsis

En los barrios de la Ciudad de México y en su periferia se gesta desde hace una década un movimiento que echa mano de la música rap y la organización horizontal, para dar a conocer el ideal ácrata. Son estos poetas urbanos quienes a través de sus líricas subversivas nos cuentan su cotidianidad y el cómo se está construyendo el rap libertario.

En los últimos años la represión en contra del “delito por ser joven” se ha ido agudizando, la promulgación de nuevas leyes junto al discurso de las dos grandes televisoras del país han criminalizado, la organización y manifestación (política o cultural) de las juventudes rebeldes, que paso a paso van encaminando su rabia y su fuerza en la organización colectiva.

En la ciudad de México y su área metropolitana, han surgido alternativas que se oponen al sistema capitalista desde diferentes frentes como son: el arte, la política, la economía y la cultura; manifestados en la autogestión, apoyo mutuo y solidaridad, intentado de este modo contribuir a la construcción de un mundo nuevo; una de estas alternativas es la construcción del rap libertario.

Para poder comprender qué es el rap libertario dentro del planteamiento de nuestro cortometraje se explica en un primer momento qué es el hip hop y cuáles son los elementos que lo conforman; y en un segundo momento se explica qué es el anarquismo y cuáles son los principios generales que los hacen ser.

Quienes van construyendo este movimiento son: mc Presx, mc Toxcatl, mc Baio y Reka XX, estos grupos e individuos consideran que la música es una de las principales expresiones desde las cuales se pronuncian la cultura y la política; desde su música rap proponen la anhelada libertad; esa libertad creadora que humaniza y reivindica los valores y propósitos de la vida humana.

A través de una charla amena estos personajes nos van explicando cómo fue que se sumergieron en la cultura hip hop, cuál fue el motivo por el que se definen como anarquistas, quiénes fueron sus influencias para decidir hacer rap libertario, y el porqué de su música contestataria.

Escaleta

Ritmo, Anarquía y Poesía

Gancho

- Secuencia 1.** Fotografía nocturna.
Secuencia 2. Crestomatías (noticieros desprestigiando a los jóvenes anarquistas).
2.1 Dramatización (Camina un joven entre las sombras de la noche, con rostro encapuchado, se dirige a un muro para hacer una pinta (llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones Ⓐ) con un aerosol).

Planteamiento

- Secuencia 3.** Toxcatl explica los 4 elementos de la cultura hip hop.
3.1 dj
3.2 graffiti
3.3 break dance
3.4 emcees.
Secuencia 4. Toxcatl explica qué es el rap.
4.1 Mc Dayra Fyah
Secuencia 5. Toxcatl y Presx relación entre la música y el anarquismo.
5.1 Zanates y atardecer
Secuencia 6. Rubén Trejo y Alfredo Velarde (qué es la Ⓐ).

Desarrollo

- Secuencia 7.** Charla-taller
Secuencia 8. Baio, Presx qué es la Ⓐ.
8.1 Feria de hip hop
Secuencia 9. Reka xx, Baio y Presx temáticas de sus canciones.
9.1 Videoclip “Las calles hablan”
9.2 Mc anarkos: producción musical
Secuencia 10. Evento “rola la lucha zapatista”
Secuencia 11. Mc’s anarkos: prácticas culturales.

Remate

- Secuencia 12.** Tren
Secuencia 13. Mc’s anarkos: cuáles son sus fines.
13.1 Spoken word del Reka xx.

Propuesta estética

La propuesta para la realización el documental Ritmo, Anarquía y Poesía, hace referencia a la estructura narrativa de un documental interactivo con algunos elementos del de observación, estas estructuras son propuestas por Bill Nichols el cual sugiere que:

El documental el interactivo “hace hincapié en las imágenes de testimonio o intercambio verbal y en las imágenes de demostración (imágenes que demuestran la valides o quizá lo discutible, de lo que afirman los testigos) (...) el texto interactivo adopta muchas formas pero todas ellas llevan a los actores sociales hacia el encuentro directo con el realizador”¹.

Y el de observación esta sugiere que “la modalidad de observación hace hincapié en la no intervención del realizador. Este tipo de películas ceden ‘el control’, más que cualquier otra modalidad, a los sucesos que se desarrollan delante de la cámara”².

En el último caso decimos que sólo tiene algunos elementos debido a que hay ocho secuencias de cine directo.

¹ Nichols, Bill, La representación de la realidad, Paidós Comunicación, Buenos Aires, 1997, p. 79.

² Ídem, p. 72.

Del cómo lo hicimos

Es necesario aclarar que no innovamos en la producción audiovisual, ni mucho menos en la metodología narrativa del documental; sin embargo, nuestra intención fue fortalecer los argumentos de los entrevistados con el apoyo de imágenes fijas y en movimiento, mantener la atención de los espectadores con cortes inesperados de las canciones de los grupos e individuos entrevistados, así como de imágenes de marchas y manifestaciones, o de los talleres que imparten.

Durante las entrevistas sólo se observan a los grupos e individuos sin que aparezca el entrevistador; las entrevistas no sólo están basadas en una guía de entrevista para que los colaboradores tengan la libertad de hacer aportaciones que ellos consideren importantes, es decir, que ellos participen directamente en la construcción de este documental.

Propuesta fotográfica

La propuesta fotográfica busca principalmente empoderar (simbólicamente) a los personajes entrevistados y por esta razón se utilizó un punto de vista de contra picada, acompañado de acercamientos, toma media y planos generales.

Por otra parte, utilizamos el recurso de la metáfora cinematográfica en cuatro ocasiones:

La primera Periférico en blanco y negro con transición a color (fotografía nocturna), esta hace referencia a la obscuridad que se vive en la ciudad de México y el movimiento caótico y las luces cegadoras de los autos, así como las altas velocidades en que circulan, nos da un panorama y nos sitúa, es la metáfora del caótico progreso que sufren a diario los pobladores de la Ciudad de México.

La segunda los zanates son para nosotros un referente simbólico asociado al cuervo, el cuervo para los anarquistas es asociado con la lucha anti carcelaria; como lo asegura El Universal en el Edo. De México, los zanate se han convertido en una plaga que va infectando la vida moderna, y utilizamos a esta ave para relacionarla con los luchadores altermundistas y anarquistas.

La tercera, el atardecer esta metáfora da paso a la segunda generación de anarquistas que su activismo se basa en el uso de la pluma y la palabra, han abierto brecha en el ámbito académico y hoy podemos discutir desde las academias el pensamiento y la filosofía anárquica, gracias a la ardua labor de personas como ellos.

La cuarta y última el tren, éste representa al observarlo en el horizonte el pasado del México revolucionario (por eso el blanco y negro) y su aplastante llegada al presente, el ver cómo pasa y escuchar su paso, da entrada a la conclusión del documental.

También agregamos imágenes de archivo (tomadas de you tube), para ilustrar y ejemplificar por un lado las letras de sus canciones y por el otro contextualizar la realidad político-social que vive nuestro país.

Por último, los efectos extraer junto con el de curvas de color nos sirven a la entrada y la salida para marcar los espacios y las actividades de los raperos anarquistas. Dejamos ver el obturador de una cámara fotográfica, para dar entrada a la presentación de los protagonistas de este documental acompañada de una foto fija de cada uno de estos.

Propuesta sonora

La propuesta sonora busca no sólo el montaje rítmico sino además con ayuda del sonido ambiental se pretende generar sensaciones distintas propias de cada uno de los escenarios, las calles, los conciertos, entre otros; además buscamos entrelazar el discurso de los entrevistados con la melodía y letra de las canciones elegidas para este documental, apoyándonos con el uso de entradas (fade in, out y crossfade) y también el uso de paneos.

Los instrumentales y las canciones que fueron elegidos para ritmo, anarquía y poesía tienen derechos abiertos, estas bases musicales fueron elegidas de acuerdo a la métrica y melodía de cada una de ellas, que se adecuaron más al ritmo que llevaría cada secuencia.

Equipo Técnico

De producción:

- Video cámara Canon G12 formato mini DV
- Cámara fotográfica Nikon D3000
- Cámara fotográfica Nikon D 90
- Micrófono lavalier omnidireccional Audio-technica
- Micrófono lavalier unidireccional Autec
- Grabadora de voz digital Tascam D40
- Audifonos de diadema RH-5Ma Yamaha
- Audifonos de pastilla Panasonic
- Tripie Beike
- 12 cintas Sony de miniDV

De postproducción

- Computadora de escritorio
 - Procesador Core i7 3.50 Ghz
 - 16gb de memoria ram
 - Tarjeta de video de 2gb
 - Disco duro de 1tb ADATA
- Software de edición
 - Adobe Premiere
 - Adobe Audition
 - Adobe Photoshop
 - Adobe Encore
 - Adobe After Effects
- Minicomponente Sony

Ficha técnica

Título original: Ritmo, Anarquía y Poesía.

Año: 2014.

País: México.

Directores: Yadira López y Rubén Ramos.

Duración: 28 Min.

Género: Documental / Color / miniDV / formato 4:3 / 720x480.

Apoyo y participación

Para la realización del documental Ritmo Anarquía y Poesía se contó con el apoyo de los siguientes grupos e individuos:

Mc Dayra Fyah, b boy Sunti, dj cáncer, Coca y Nic por medio de entrevistas nos explicaron cada elemento de la cultura hip hop, que son: el break dance, graffiti, dj's y mc's; y posteriormente se realizó el registro audiovisual de las actividades específicas de cada uno.

Por otro lado, se cuenta con la participación de: Reka XX de To Cuic Libre crew y de Bandera Negra proyecto, Lírika Podrida, y por último de mc Baio; quienes participan dentro del rap libertario.

También, contamos con el apoyo de Rubén Trejo y de Alfredo Velarde quienes son profesores universitarios y militantes anarquistas.

Guión de montaje

Bloq	Secuencia	Descripción (tomas)	Objetivo
Gancho	1. Fotografía nocturna	El sur de la Ciudad de México, a bordo de un vehículo en movimiento	Mostrar la urbanidad en la obscuridad
	2. Crestomatías	Noticieros desprestigiando a los jóvenes anarquistas	Exponer la versión oficialista de lo que entienden por anarquistas
	2.1 Dramatización	Camina un joven entre las sombras de la noche, con rostro encapuchado, se dirige a un muro para hacer una pinta con un aerosol	Crear un vínculo entre la versión oficialista y la de los anarkos
Planteamiento	3. Toxcatl ¿qué es el hip hop?	Toxcatl explica los 4 elementos de la cultura hip hop	Presentar que es el hip hop y como está conformado
	3.1 Dj	Scratch en el CEDIA	
	3.2 Grafitti	Stop motion de grafitti	
	3.3 Break dance	Crew de guayawarrios en el bombai y Tlatelolco	
	3.4 Emece (Mc)	Mc Golpe en Valle de Chalco	
	4. Toxcatl ¿qué es el rap?	Explican que es el rap para ellos	Conocer el género rap
	4.1 Mc Dayra	Fragmento de rola "sueños" en el bombai	Contextualizar el discurso de Toxcatl
	5. Música y Ⓐ	Mc's anarkos: relación entre el rap y el anarquismo	Ligar la música como difusión de ideas con el anarquismo
	5.1 Zanates y atardecer	Zanate en un árbol y puesta de sol	Presentar un símbolo anárquico
6. ¿Qué es la Ⓐ?	Entrevista a Velarde y Trejo	Explicar los principios básicos del anarquismo	
Desarrollo	7. Charla-taller	Preparativos en la casa naranja	Mostrar una parte de su organización
	8. Baio, Prexs: ¿qué es la Ⓐ?	Explican que es el anarquismo para ellos	Introducir al espectador en el rap libertario
	8.1 Feria de hip hop	Mc Baio improvisando rimas	Mostrar sus actividades
	9. Reka xx, Baio y Prexs: temáticas de sus canciones	Explican cuáles son las temáticas de sus rolas	Relación entre su ideología y la temática de sus rolas
	9.1 Videoclip	"Las calles hablan"	Ejemplificar la pregunta anterior
	9.2 Mc's anarkos: producción musical	Explican cómo y dónde producen su música	Mostrar su producción autogestiva
	10. Evento "rola la lucha zapatista"	Preparativos en el ASAO Valle de Chalco	Mostrar una parte de su organización
	11. Mc's anarkos: prácticas culturales	Explican que otras actividades hacen además de la música	Mostrar sus propuestas políticas y sus expresiones culturales
Remate	12. Tren	Entra y sale tren en Valle de Chalco	Metáfora que anuncia el final del documental
	13. Mc's anarkos: ¿cuáles son sus fines?	Explican que esperan con sus actividades y su música	Exponer su estilo de vida
	13.1 Spoken word	Fragmento de spoken word del Reka xx en Valle de Chalco	Contextualizar el discurso de los mc's anarkos

Ruta Crítica

Preproducción

PRE-PRODUCCIÓN			
Fecha	Lugar	Actividad	Material
Enero/Febrero 2012	CEDIA/UNAM	Investigación bibliográfica	Formato interbibliotecario
Marzo 2012	Biblioteca de la UACM SLT	Investigación en línea (Bases de datos)	Ninguno
Marzo 2012	Trabajo de escritorio (hogar)	Localización de video documentales en la red	Computadora con conexión a internet
Marzo/Julio 2012	Trabajo de escritorio (hogar)	Análisis y reflexión de las obras	Ninguno
Varias fechas	Tepito	Obtención de los films	Listado de documentales
Marzo 2012	Trabajo de escritorio (hogar)	Contactar a los informantes claves	Números telefónicos y celular
Mayo 2012	Trabajo de escritorio (hogar)	Realización de guías de entrevistas	Computadora e impresora
Varias fechas	Librerías y bibliotecas	Obtención de material didáctico (libros, revistas, manuales)	Listado de libros y dinero

Producción

PRODUCCIÓN			
Fecha	Lugar	Actividad	Material
Mayo 2012	Ajusco	Evento post-desalojo del CSO Altepétl	Cámara de video y fotográfica, audífonos, cassette y tripié
Julio 2012	CSO kasa naranja	Filmación de entrevista al Guerrillero kulto	Cámara de video y fotográfica, lavalier, audífonos, cassette y tripié
Agosto 2012	Campanario de la catedral metropolitana	Sesión fotográfica de la plancha del zócalo capitalino	Cámara fotográfica
Agosto 2012	Ecatepec (casa del Cáncer 37)	Filmación del dj Cáncer 37 scratcheando	Cámara de video, audífonos, cassette y tripié
Septiembre 2012	Vías del tren Huitzilzingo	Entrevista al mc Reka XX	Cámara de video y fotográfica, lavalier, audífonos, cassette y tripié
Octubre 2012	Centro social ASAO	Tokin "rola la lucha zapatista"	Cámara de video y fotográfica, audífonos, cassette y tripié
Octubre 2012	Calles del municipio de Chalco	Videoclip "Mi mejor escuela" Reka XX	Cámara de video y fotográfica, lavalier, audífonos, cassette y tripié
Noviembre 2012	Muros de escuela en Iztapalapa	Stop Motion del graffitis	Cámara fotográfica
Febrero 2013	CSO kasa naranja	Filmación de entrevista a la Lírika Podrida	Cámara de video y fotográfica, lavalier, audífonos, cassette y tripié
Febrero 2013	Biblioteca de la UACM SLT	Entrevista a Rubén Trejo	Cámara de video y fotográfica, lavalier, audífonos, cassette y tripié
Marzo 2013	Casa de ondas Buenavista	Feria de hip hop	Cámara de video, audífonos, cassette y tripié
Marzo 2013	CSO Okupa Che	Entrevista al mc Baio/ Videoclip de "Contra el machismo"	Cámara de video y fotográfica, lavalier, audífonos, cassette y tripié
Mayo 2013	Garibaldi salón Bombay	Block party	Cámara de video y fotográfica, audífonos, cassette y tripié
Julio 2013	Buenavista kiosco morisco	Jornada anti-carcelaria	Cámara de video y fotográfica, audífonos, cassette y tripié
Septiembre 2013	Chopo plaza peyote	Toquin Reka XX	Cámara de video y fotográfica, audífonos, cassette y tripié
Septiembre 2013	Tlatelolco plaza de las 3 culturas	B boy's bailando	Cámara de video y fotográfica, audífonos, cassette y tripié
Octubre 2013	Estudio de tv UACM SLT	Pantalla azul de mc Dayra	Cámara de video y fotográfica, audífonos, cassette y tripié
Marzo 2014	Facultad de economía CU	Entrevista Alfredo Velarde	Cámara de video y fotográfica, lavalier, audífonos, cassette y tripié
Abril 2014	Calles de San Juan Ixtayopan	Dramatización	Cámara de video y fotográfica, audífonos, cassette y tripié
Mayo 2014	Tecomitl	Filmación de zanates y atardecer	Cámara de video y fotográfica, lavalier, audífonos, cassette y tripié

Posproducción

POST-PRODUCCIÓN			
Fecha	Lugar	Actividad	Material
Febrero/Abril 2014	Trabajo de escritorio (hogar)	Digitalización de cintas (transfer)	Islas de edición de SLT y PC con tarjeta de captura
Febrero/Abril 2014	Trabajo de escritorio (hogar)	Calificación del material	Computadora y cuaderno de apuntes
Abril	Trabajo de escritorio (hogar)	Recolección de crestomatías	Computadora e impresora
Abril	Trabajo de escritorio (hogar)	Primer, segundo y borrador de escaleta y guión de montaje	Computadora e impresora
Abril/Mayo 2014	Trabajo de escritorio (hogar)	Guión de edición (montaje)	Computadora y programas de edición
Abril/ Mayo	Trabajo de escritorio (hogar)	Versión final del guión de montaje	Computadora e impresora
Mayo 2014	Trabajo de escritorio (hogar)	Montaje	Computadora y programas de edición
Junio/ Julio 2014	Trabajo de escritorio (hogar)	Correcciones	Computadora y programas de edición
Agosto	Trabajo de escritorio (hogar)	Corrección de color	
Agosto	Trabajo de escritorio (hogar)	Masterización de audio	Computadora y programas de audio
Agosto	Trabajo de escritorio (hogar)	Diseño propio de DVD	Asesoría con diseñador
Septiembre	Trabajo de escritorio (hogar)	Y posibles presentaciones para la difusión	

Difusión

Ritmo, Anarquía y Poesía se presentará en los espacios libertarios de los compañeros que apoyaron y participaron en la realización de este audiovisual, espacios como el Centro Social Libertario del colectivo autónomo Magonista (CAMA), en el Centro Social Okupado Casa Naranja, en la Escuelita Autónoma del Otro Valle de Chalco y en el Okupa Che.

También se presentará en el primer festival de producciones audiovisuales “Hecho en la UACM”, que se llevará a cabo de forma itinerante en todos los planteles y sedes alternas de la UACM. Dicho proyecto es gestionado por estudiantes que han realizado proyectos audiovisuales con fines académicos.

Se buscará inscribir a festivales que estén interesados en cortometrajes que aborden temáticas sobre crítica social, como el festival de Protesta, entre otros.

Agradecimientos:

María Yadira López Mercado

Agradezco el apoyo brindado por la *Universidad Autónoma de la Ciudad de México* por haberme otorgado la beca de titulación durante el período de marzo - agosto de 2014 para la realización de este proyecto de investigación, para con el obtener el título de licenciada en Comunicación y Cultura. Del mismo modo, agradezco por haberme otorgado la beca de impresión del trabajo recepcional.

Rubén Alberto Ramos Cruz

Agradezco el apoyo económico que me otorgo la *Universidad Autónoma de la Ciudad de México* y la *Asamblea Legislativa del Distrito Federal* por medio de la beca de titulación UACM –ALDF, que recibí durante el período de abril – agosto de 2014.