

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN Y DESARROLLO HUMANO
UNIVERSIDAD DE MANIZALES EN CONVENIO CON CINDE

INFORME TÉCNICO

INVESTIGACIÓN

CONFIGURACIÓN DE LA SUBJETIVIDAD POLÍTICA A PARTIR DE LA CULTURA HIP
HOP EN LOS JÓVENES DEL COLECTIVO TCM DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA
(ANTIOQUIA)

Eliana Isabel Bedoya Mejía

ASESOR:

Manuel López García

SABANETA

2018

Tabla de contenido

<u>1. RESUMEN TÉCNICO</u>	4
<u>1.1 Descripción del problema</u>	4
<u>1.2. Objetivos</u>	7
<u>1.2.1.Objetivo general</u>	7
<u>1.2.2. Objetivos específicos</u>	7
<u>1.3. Ruta conceptual</u>	8
<u>1.3.1. Juventudes</u>	8
<u>1.3.2. Juventud, subjetividad política, y hip hop</u>	10
<u>1.4 Presupuestos epistemológicos</u>	14
<u>1.5 Metodología utilizada en la generación de la información</u>	16
<u>1.5.1. Modalidad: Historia oral</u>	16
<u>1.5.2.Estrategias de levantamiento de información</u>	16
<u>1.5.3. Ruta para el trabajo de campo.</u>	19
<u>2. PRINCIPALES HALLAZGOS Y CONCLUSIONES</u>	20
<u>2.1. CAPÍTULO 1: El Cypher en torno a la experiencia del Colectivo TCM HIPHOP</u>	20
<u>2.1.1. Participantes del Colectivo</u>	22
<u>2.1.2. Trayectoria del colectivo TCM HIP HOP</u>	23
<u>2.2. CAPÍTULO 2: El Cypher en torno a la experiencia del líder del colectivo TCM HIP HOP, MC Coach</u>	27

	3
<u>2.1.1. Dimensión humana</u>	28
<u>2.1.2. Dimensión espiritual</u>	30
<u>2.1.3. Dimensión social y política</u>	31
<u>2.3. CAPÍTULO 3: El Cypher en torno a las composiciones del colectivo</u>	35
<u>2.4. Conclusiones</u>	39
<u>3. PRODUCTOS GENERADOS</u>	42
<u>4. PUBLICACIONES</u>	43
<u>5. DISEMINACIÓN</u>	44
<u>6. APLICACIONES PARA EL DESARROLLO</u>	45
<u>Bibliografía</u>	46
<u>ANEXOS</u>	48

1. RESUMEN TÉCNICO

1.1 Descripción del problema

La juventud según (Margulis & Urresti, 1998) es “una construcción social de la modernidad que se viene reconfigurando permanentemente de acuerdo al momento socio-histórico en el que se desarrolla (p.2). En consecuencia, no existe una única forma de ser joven. No se puede homogenizar la condición juvenil porque los y las jóvenes son diferentes según el contexto, sus maneras de ver el mundo y de comunicarse son plurales, y para ello, crean narrativas a través de formas verbales y no verbales. Ellos buscan agenciarse y posicionarse en una sociedad en la que algunas veces no encuentran aprobación, buscan resignificar sus experiencias culturales, sociales y simbólicas propias, algunas veces, distanciadas del disciplinamiento y de la institucionalización por parte del mundo adulto.]

Los jóvenes en Colombia comienzan a hacerse visibles para la institucionalidad y la sociedad en las décadas de los 80 y los 90 del siglo XX, a partir del fenómeno del narcotráfico que por esos años toma fuerza y en el que muchos de los y las jóvenes se vieron inmersos como una oportunidad de escapar a la marginalización y la exclusión. Ellos se convierten en objetos de atención: señalados, perseguidos y compadecidos bajo el estereotipo de joven marginal, peligroso y con pocas expectativas de vida.

Es claro que el tema de la juventud entró en el escenario del conocimiento académico en Colombia a partir de la pregunta por la violencia. La preocupación social por la autoría de agresiones a la vida de importantes dirigentes por parte de jóvenes de tres ciudades, Medellín, Bogotá y Cali, dio paso a estudios en el foco particular del *sicariato*. Así, tal emergencia de las investigaciones en juventud hacia los años 90, pareciera haberse dado en el marco de una sociedad que empezó a inquietarse por las implicaciones del narcotráfico, negocio y cultura que sin embargo, venía de años (Escobar, 2009)

Una de las muertes causadas por el fenómeno del narcotráfico que generó la reflexión sobre la juventud en el país, fue la del ministro de justicia Rodrigo Lara Bonilla en 1984 a manos de dos

jóvenes sicarios. Este acto violento llevó a enfocar la juventud desde el ángulo de una problemática social.

En concordancia con lo anterior, y de acuerdo con el planteamiento de (López, 2011), es posible afirmar, que en esa época se alcanza la visibilidad de la juventud en el país:

En Colombia en particular, las décadas de los 80's y 90's representaron una época de tensión y confusión en el surgimiento y visibilización de la población juvenil. En estos veinte años el ausentismo recurrente e histórico de políticas sociales en otras poblaciones como la mujer, la infancia, y las denominadas minorías étnicas, sumado a otros fenómenos como el narcotráfico, los procesos de apertura y globalización y la democratización de los Estados latinoamericanos, conllevó a que la juventud irrumpiera desde la pugna por encontrar un lugar social a través de tres formas: las expresiones violentas, la participación y organización social y política y la generación de identidades y prácticas culturales propias y diferenciadas del mundo adulto. (...) Podríamos pensar en esta época como aquella en la que se produce la juventud en Colombia y a la vez se da un proceso de aprendizaje y acomodación, tanto de la juventud como del Estado y la sociedad. (p: 13-22).

Sin embargo, no todos los jóvenes se inscribieron en las dinámicas del narcotráfico. Algunos encontraron otras alternativas, entre ellas las organizaciones sociales, deportivas, religiosas, las bandas musicales, los clubes deportivos, los grupos juveniles algunos apoyados por la iglesia y el sector social. Todas esas instituciones promovieron la movilización comunitaria de las y los jóvenes en torno a dichas prácticas, lo que les permitió generar experiencias de acción colectiva en sus diferentes expresiones y modalidades. Uno de los movimientos de mayor impacto entre las y los jóvenes fue la cultura hip-hop, que aunque no nació en el contexto latinoamericano, llegó a las ciudades desde la década de los ochentas, coincidiendo con el fenómeno del narcotráfico.

El hip-hop con sus cuatro elementos, el mcing (o rapping), el djing (o turntablism), el breakdancing (o bboying), y el graffiti, tomó protagonismo en los mismos barrios en los que

existían las fronteras invisibles marcadas por el miedo y la desesperanza, generando así una alternativa de vida diferente para las y los jóvenes. Una nueva forma de relación entre ellos, ya no para delinquir, sino para expresar la resistencia a través del baile y la música de una nueva cultura que llegaba y que les proponía otras maneras de estar y de sentir, en medio de la violencia que vivían en sus barrios y ciudades. Dentro del hip hop, el rap es quizá el escenario de mayor expresión de la subjetividad, a través de los contenidos de las letras y ejercicio de las prácticas de resistencia, por cuanto no es algo que se realiza esporádicamente sino que se asume como la vida misma, desde la forma de vestir, de ubicarse en la sociedad y en el mundo.

(...) estos contenidos sólo pueden hallarse en la calle, por eso la calle es el lugar de la reflexión que obliga a la transformación de sí; en la calle el hopper encuentra respuesta. En la calle está la esencia del hip-hop.
(Garcés, 2005) p: 11.

Algunos de los jóvenes que practican la cultura hip-hop desde el pilar del rap lo miran como un lugar estratégico para pensarse la sociedad a través de las narrativas de sus letras, en las cuales aflora la emotividad y las formas corporales como espacio de afectación colectiva. Los grafitis, los tatuajes, el vestuario, las letras del rap, todas ellas son formas de actuación política no institucionalizada, que al lado de su grupo de pares, se constituye en un espacio de socialización. A través de la práctica del rap evidenciada en la creación de sus letras los y las jóvenes hopper expresan su subjetividad política; sus composiciones son direccionadas por el pensamiento, la percepción, la reflexión y la acción, convirtiéndose en sujetos críticos de sus contextos.

Con el objetivo de tener un panorama amplio de las investigaciones realizadas entre los años 2000 y 2016 sobre las categorías de juventud, cultura urbana hip-hop y subjetividad política, que son las categorías que definen esta investigación, se realizó un rastreo bibliográfico a nivel latinoamericano en México, Chile, Cuba y Colombia, partiendo de bases de datos como Redalyc, Scielo y buscadores virtuales especializados en ciencias sociales; allí se encontraron catorce artículos, diez tesis de pregrado, tres tesis de maestría y una tesis de doctorado. Posteriormente, se visitaron bibliotecas virtuales entre las que se destacan la Universidad de Manizales, CLACSO, CINDE, Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, Universidad de Antioquia, y

Universidad de Medellín, siendo estas dos últimas, las que ofrecieron un panorama local más amplio.

Para pensar en los y las jóvenes hay que tomar en cuenta las dinámicas sociales en las que están inmersos, su historicidad, sus referentes, sus tendencias, sus búsquedas, sus imaginarios, aspiraciones y potencialidades, ya que ellos y ellas se encuentran construyendo su propia identidad, se esfuerzan por configurar un espacio de autonomía a través de sus prácticas, sus modos de habitar el mundo, formas de vestir, el lenguaje de sus cuerpos, ese que comparten con sus pares, otros jóvenes que validan su existencia.

En el municipio de La Estrella, específicamente en el corregimiento de Pueblo Viejo y en el Centro Poblado Mayor La Tablaza, esta problemática no ha sido diferente. Las condiciones socioculturales del sector y su población juvenil, también han sido influenciadas tanto por los problemas mencionados como por las alternativas de resistencia, y es de ese modo como aparece un colectivo de jóvenes que encuentra, a través del hip-hop y del rap en especial, una posibilidad de motivar la transformación social y constituirse en un referente positivo para su municipio. A través de esta investigación cualitativa con enfoque histórico hermenéutico se pretende comprender *¿Cómo se ha dado el proceso de configuración de la subjetividad política del Colectivo TCM HIP-HOP Taller y Comunidad Musical del municipio de La Estrella, a partir de la práctica del rap entre los años 2014- 2017?* Para resolver esta pregunta de investigación se plantean los siguientes objetivos:

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo general

Comprender la relación entre la experiencia vivida y la subjetividad política que han configurado los participantes del colectivo TCM HIP HOP entre los años 2014 y 2017 a partir de su práctica y discurso.

1.2.2. Objetivos específicos

Describir la experiencia del colectivo TCM HIP-HOP entre los años 2014 al 2017 a través de sus prácticas contextualizadas.

Establecer la influencia de la cultura hip hop en la configuración de la subjetividad política de los participantes del colectivo, a partir de la práctica del rap.

Identificar la configuración de la subjetividad política de los participantes del colectivo a partir de un análisis discursivo de sus composiciones.

1.3. Ruta conceptual

1.3.1. Juventudes

La definición de juventud en la sociedad moderna es compleja. Existen múltiples juventudes. No se habla de un solo joven porque ese concepto está atravesado por los discursos en los que ellos y ellas se desenvuelven: el de las religiones, las instituciones educativas, las industrias culturales, las instancias estatales, la familia, entre otros. Además cambia según el plano en el que se observa, es decir, el económico, el social y el cultural. Existen unas características de clase, de comportamientos, de referencias identitarias, etarias, de lenguajes, de contextos; por lo que resulta imposible abarcarlos a todos en un solo concepto. Así que no se puede homogenizar, ni estigmatizar la juventud, porque ella es una construcción sociocultural. Según (Margulis & Urresti, 1998)

(...) la condición de juventud indica, en la sociedad actual, una manera particular de estar en la vida: potencialidades, aspiraciones, requisitos, modalidades éticas y estéticas, lenguajes. La juventud, como etapa de la vida, aparece particularmente diferenciada en la sociedad occidental sólo en épocas recientes; a partir de los siglos XVIII y XIX comienza a ser identificada como capa social que goza de ciertos privilegios, de un período de permisividad, que media entre la madurez biológica y la madurez social.(p:2).

En la condición de la juventud se enfrentan desafíos como el desempleo, la soledad, la exclusión, la falta de oportunidades para acceder a la educación superior, la falta de reconocimiento. También es frecuente la tendencia a unas inadecuadas relaciones con el mundo adulto, generalmente dentro del contexto familiar, en gran medida impulsada por el desafío latente a la autoridad y la deconstrucción del respecto y la confianza en el mundo adulto, lo que deriva en manifestaciones y sus sentimientos de soledad asociados a una mayor vulnerabilidad

frente al uso de drogas, delincuencia y depresión, entre otros aspectos. En algunos contextos, los jóvenes son vistos como los portadores de peligro, y por lo tanto, se les reconoce como los responsables del caos y la anarquía en el entorno social y cultural, y a la juventud, como una etapa de crisis y transiciones psico-biológicas que requieren contención para los cuestionamientos y rebeldías de cara al sistema social, en tanto las expectativas del mundo adulto chocan con las de los jóvenes porque ellos desean moldear y construir su propio espacio y tiempo social. Frecuentemente sostienen una pugna con los intentos homogeneizadores de la institucionalidad, lo que requiere, muchas veces, de una atención particular y una mirada muy atenta para activar los dispositivos de ordenamiento social.

Cuando se habla de sujetos jóvenes se habla de personas que construyen una identidad, y configuran un espacio de autonomía a través de sus prácticas, sus modos de habitar el mundo, su forma de vestir, el lenguaje de sus cuerpos, con el cual generan resistencia. Es su forma de comunicar algo que probablemente no encuentran como nombrar y en ese camino se descubren a sí mismos, pero también a sus pares jóvenes con quienes validan y construyen lazos de amistad como parte fundamental de la vida social, en esa lucha por consolidar sus identidad y garantizar su proceso autónomo de socialización fuera del mundo institucionalizado que representan la escuela y la familia.

Gracias a esta comprensión acerca del mundo juvenil, en los años noventa se refuerza el interés por acercarse y comprender las expresiones y culturas juveniles, ya que se modifica la mirada, y se resignifica, al dar un giro hacia un sujeto joven que habita el territorio y lo transforma. La observación cambia de sentido al enfocarse ya no desde los fenómenos asociados con la violencia y el conflicto, sino hacia la simbología y el sentido de pertenencia. Ese joven revolucionario y rebelde de las décadas anteriores, ahora es reconocido como un actor social. Se convierte en un sujeto de derechos y se configura en un nuevo actor político, mediante un conjunto de prácticas culturales por medio de las cuales participa en la escena pública.

En los últimos cincuenta años, los jóvenes participan, individual y colectivamente cada vez más, no sólo en la construcción del contexto social y sus ofertas sino en la generación de prácticas alternativas y resignificantes del mismo. Ya que son estas nuevas generaciones las que

portan la sensibilidad y la disposición para apropiarse, corporizar y crear por vía de la música, la estética y el deporte, etcétera, permitiendo hablar de prácticas y fenómenos emergentes en la juventud contemporánea, entendiendo que éstas no implican por tanto, la ruptura total con los hábitos y las ofertas tradicionales, sino un aumento, una explosión constante de haceres y sentires. (López, 2011)

Los jóvenes necesitan inclusión, pertenencia y reconocimiento. Aspiran a una reducción de la incertidumbre y, por lo tanto, buscan un grupo con el cual unirse, en el que se sientan identificados, valorados y reconocidos, como lo plantean (Margulis & Urresti, 1998):

La opción por las tribus funciona -en parte- como una deserción, un camino de vida alternativo, dirigido por otros valores, orientado hacia una dirección distinta (...) se trata también de resistencia activa -en algunas ocasiones reflexiva y en otras espontánea- contra el molde, implícito en las formas culturales hegemónicas, orientado hacia las generaciones que serán protagonistas en el futuro cercano.(p.11).

1.3.2. Juventud, Subjetividad política, y hip hop

La subjetividad es la conciencia de sí mismo que hace que nos diferenciamos de los otros seres. Son las voces, las experiencias, los recorridos que acompañan al sujeto y que no son ajenos del contexto en el que se desenvuelve; por lo tanto no es posible hablar de una subjetividad. Se habla de subjetividades como producto de los cambios sociales recientes que implican nuevas formas de sentido de la vida. La subjetividad se va construyendo en la intersubjetividad. (López M. , 2011) Plantea, al hablar de los y las jóvenes:

Las subjetividades juveniles pueden ser entendidas entonces como todas las acciones, enunciaciones, discursos de reconfiguración y autoafirmación de la idea de sí mismo que producen los y las jóvenes; es decir de los anclajes identificatorios que se evidencian en sus expresiones a partir de los cuales se construye el sentido de la vida. Así, la experiencia subjetiva juvenil, es decir las formas de ser y estar juveniles en el contexto contemporáneo, parecen tener unos modos de expresión

que giran en torno a la adscripción-integración, la resistencia-crítica y las exclusión-evitación. (p.17)

Existen investigaciones que indagan acerca de la influencia del movimiento hip-hop en el ámbito de las formas asociativas, formativas y expresivas de los jóvenes, esto con el fin de reconocer algunas de sus prácticas como herramientas transformadoras en el marco de los procesos de desarrollo comunitario. Los jóvenes que practican la cultura hip-hop, cada vez se van apropiando más de los espacios y utilizan la música como una estrategia para hacerlo. Además se evidencia un interés por parte del gobierno para la promoción de conciertos, eventos culturales, creación de redes y conformación de escuelas como una forma de contención social de los jóvenes y de reducir la violencia, y aunque algunos de ellos se vinculan a proyectos institucionalizados con el ánimo de obtener recursos, espacios y promoción de su cultura. Por lo tanto es importante reconocer en los jóvenes su capacidad de agenciamiento para unirse, trabajar juntos y liderar procesos en los cuales se encuentran identificados, es allí donde ellos desarrollan su subjetividad.

Parafraseando a (Muñoz, 2011) la subjetividad es comprendida como la capacidad de interacción, de negociación, pero a través de la experiencia, por lo que podemos decir que la subjetividad se va configurando en la relación con los otros y con el contexto, ya que es un producto del momento histórico en el cual vive el sujeto. Por otro lado se comprende como el campo de representación y de acción de los sujetos que están determinados por las condiciones históricas, políticas, culturales, religiosas, entre otras.

Las subjetividades son plurales y se producen desde diferentes instancias y escenarios individuales y colectivos, en los cuales intervienen prácticas de poder. A través de ellas el sujeto tiene la posibilidad de expresar las oposiciones, las resistencias, la creatividad y, en general, la capacidad de agenciar transformaciones.

Si bien existen jóvenes apáticos y desinteresados, jóvenes que se expresan políticamente sin ser conscientes que lo hacen, como también hay otros que se expresan políticamente de manera alienada, acrítica, repitiendo discursos adultos (esa es su dimensión política subjetiva), también existen otros jóvenes cuyo pensamiento político está lleno de potencia, no es ingenuo y surge de la reflexión consciente de su responsabilidad social como forjadores del futuro del país. De este

modo se evidencia el significativo aporte que, desde su posición, hacen los colectivos juveniles. Como lo plantean (Martínez & Cubides , 2016):

Podemos decir que la subjetividad es el universo intrínseco del sujeto, de su producción social y de su producción política, (...) Entendiendo lo político más allá de la forma reducida de estado y su aparato de gobierno, sino como todas las dimensiones de la vida del sujeto; la dimensión social, el trabajo, la cultura, el estado, lo público, el pensamiento entre otras y su relación con los otros. (p.173)

De otro lado, la subjetividad política se vive en la cotidianidad, es esa acción vivida y narrada en el campo de la alteridad, en el cual se respeta la diferencia, pero se defiende con ética el pensamiento propio, se constituye en un modo de ser, de construir la vida en común, en la que se puede actuar intersubjetivamente y en la que el sujeto se valora y se reconoce como sujeto crítico que aporta a la construcción de la vida en común.

Los y las jóvenes tienen mucho que aportar a los procesos sociales de los contextos latinoamericanos desde la valoración del pensamiento propio y la resistencia a la homogenización. Es importante reconocer en ellos su capacidad de agenciamiento para unirse, trabajar juntos y liderar procesos con los que se encuentran identificados. Según (Reguillo, 2012)

Reconocer la densidad (y la complejidad) de un tejido conformado por una multiplicidad de jóvenes que están dinamizando día a día la sociedad requiere estudiar los modos de organización que “desde abajo” plantean propuestas de gestión y acción, aunque estas escapen a las formas tradicionales de concebir el ejercicio político y sus escenarios habituales. (p.14).

Los y las jóvenes configuran formas de organización juvenil, a través de sus colectivos, en las que demuestran una gran trayectoria, gestión y participación en diferentes escenarios desde lo público de manera informal, pero definiendo desde la acción, prácticas políticas, como plataforma para expresar lo que piensan, fortalecer sus colectivos, legitimar sus prácticas, posicionar sus productos culturales a partir de sus discursos y formas de construir comunidad. De

esta manera, también se configura la subjetividad política y es posible comprender, que al hablar de algunos de ellos como sujetos políticos, se reconoce su liderazgo, participación activa y consciente en la transformación de sus contextos, desde las condiciones particulares, puesto que desde allí se convoca a la acción colectiva que redundará en el bien común. Esa es la forma como se incorpora la política a la vida de las y los jóvenes. Según (Muñoz, 2011):

No se trata solamente de ejercer unos derechos determinados sino de definir unas formas de ser y de existir. Es lo que ocurre en la incesante producción de subjetividad, y en múltiples ejercicios creativos que se hacen visibles en movimientos sociales de muy diverso signo, donde los y las jóvenes actúan en tanto como sujetos de comunicación. (p.47).

Una de las formas de participación de los y las jóvenes es la cultura hip hop, siendo el rap, quizá, el escenario de mayor expresión de la subjetividad de los jóvenes, en tanto es una acción que no se realiza esporádicamente, sino que se asume como la vida misma. Algunos de los jóvenes que practican la cultura hip-hop desde el pilar del rap, lo perciben como un lugar estratégico para pensar la sociedad a través de las narrativas de sus letras, en las que afloran la emotividad y las formas corporales como espacio de afectación colectiva. Los grafitis, los tatuajes, el vestuario, todas ellas, son formas de actuación política no institucionalizada, que al lado de su grupo de pares, se constituye en un espacio de socialización. Es decir, que mediante la práctica del rap, evidenciada en la creación de sus composiciones, direccionadas por el pensamiento, la percepción, la reflexión y la acción, los y las jóvenes expresan su subjetividad política, convirtiéndolos en sujetos críticos de sus propios contextos.

(...) estos contenidos sólo pueden hallarse en la calle, por eso la calle es el lugar de la reflexión que obliga a la transformación de sí; en la calle el hopper encuentra respuesta. En la calle está la esencia del hip-hop. (Garcés, 2005)p.11.

La calle, la esquina, el parque, el patio, la terraza, se convierten en territorios donde el joven encuentra un refugio que le permite estar al margen del mundo institucionalizado. Así, la calle adquiere una dimensión sagrada. Como lo plantea (Garcés, 2005)

(...) porque allí se cumplen los rituales, en la calle el joven hopper se encuentra con sus pares y allí en la interacción de los unos con los otros reconfiguran sus relaciones de resistencia, conflicto y negociación con las normas institucionalizadas, las cuales generan un distanciamiento entre la vida adulta y la vida juvenil. (p.10).

El espacio público le permite al joven configurar otros entornos de socialización y al mismo tiempo, alejarse de espacios familiares, escolares y laborales, ya que es un lugar alterno en el que se siente libre, no está regulado, ni determinado por reglas preestablecidas, y además, es validado por sus pares, sin el poder del control de los adultos, ya que en ocasiones se ejerce una mirada descalificadora hacia los jóvenes que practican dicha cultura.

1.4 Presupuestos epistemológicos

Esta investigación se enmarca en los fundamentos de la investigación cualitativa, en el enfoque de investigación comprensiva, que tiene en el lenguaje y la comunicación sus métodos principales. La investigación comprensiva implica el análisis de los procesos de intersubjetividad y la construcción de conocimiento con los otros; su propósito es comprender, no explicar. La atención está situada en los actores sociales y su vida cotidiana, se interesa por establecer las maneras de ver, conocer y comprender las realidades que configuran lo humano desde lo particular, fruto del desarrollo de un proceso socio-cultural e histórico de construcción, elaborado por los actores sociales y aplicado por el investigador para producir conocimiento de una manera intencionada y metódica. Se desarrolla en espiral, se devuelve para avanzar, no es lineal, es pragmática, interpretativa y está asentada en la experiencia de las personas. Es una amplia aproximación al estudio de los fenómenos sociales, sus varios géneros son naturalistas e interpretativos y recurre a múltiples métodos de investigación, De esta forma, el proceso de investigación cualitativa supone, según (Vasilachis, 2006):

La inmersión en la vida cotidiana, la valoración y el intento por descubrir la perspectiva de los participantes sobre sus propios mundos y la consideración de la investigación como un proceso interactivo entre el

investigador y los participantes, como descriptiva y analítica y que privilegia las palabras de las personas y su comportamiento observable como datos primarios. (p.26).

Enfoque metodológico: Histórico hermenéutico

En la investigación cualitativa el enfoque hermenéutico hace explícita y directa la interpretación como proceso que acompaña, de principio a fin, el trabajo investigativo, el cual se basa en la interpretación de textos, de material literario o del significado de la acción humana. El investigador capta la interpretación social de los hechos y toma distancia para evaluarlos. Por medio de la hermenéutica se busca, indagar y comprender las estructuras o sistemas dinámicos que se dan en los seres humanos o en la organización de grupos de personas, étnicos. La hermenéutica tiene como propósito, descubrir los significados de las cosas, interpretar las palabras, los escritos, los textos, los gustos, así como cualquier otro acto en su singularidad y el contexto de que forman parte.

La investigación se apoyó en el enfoque metodológico histórico hermenéutico. Dicho enfoque posibilita la manera de comprender a partir de la interacción del investigador con el contexto y con los sujetos, con los cuales se establece relaciones de tipo dialógico y comunicativo. La comprensión se construye desde relaciones contextuales e históricas, las cuales se establecen en las intenciones, representaciones y posiciones de los participantes, ya que en dicho enfoque se valora el saber de sentido común en la construcción del conocimiento. En ese sentido lo singular y los contextos particulares posibilitan la comprensión de la acción humana y la interrelación con el medio social, asimismo la dimensión histórica y los procesos de contextualización.

En éste enfoque se busca comprender el quehacer, indagar situaciones, contextos, particularidades, simbologías, imaginarios, significaciones, percepciones, narrativas, cosmovisiones, sentidos, estéticas, motivaciones, interioridades, intenciones, que se configuran en la vida cotidiana. La vivencia y el conocimiento del contexto, así como experiencias y relaciones, se consideran como una mediación esencial en el proceso de conocimiento que se tiene en cuenta al desarrollar el proceso de investigación. (Cifuentes, 2011) p.30.

El enfoque histórico hermenéutico busca interpretar y comprender los motivos internos de la acción humana, mediante procesos libres, no estructurados, sino sistematizados y enmarcados dentro de un contexto histórico y social, mediante la actividad inductiva y deductiva (dialéctica); ya que los individuos no pueden ser estudiados como realidades aisladas; necesitan ser comprendidos en el contexto de sus conexiones con la vida social y cultural. Por medio de la hermenéutica se interpreta y comprenden los mensajes y significados no evidentes de los textos y contextos (historia, cultura, política, filosofía, sociología, educación entre otros).

1.5 Metodología utilizada en la generación de la información

Para desarrollar ésta investigación se realizó un acercamiento al colectivo de jóvenes denominado TCM HIP-HOP Taller y Comunidad Musical, conformado por seis jóvenes entre los 20 y 33 años de edad, de estratos socioeconómicos 2 y 3, residentes del corregimiento Pueblo Viejo y el Centro Poblado Mayor la Tablaza del municipio de La Estrella, cuya formación académica se encuentra, para dos de sus integrantes, en el nivel técnico y profesional, y en el nivel de secundaria para cuatro de ellos.

1.5.1. Modalidad: Historia oral

La historia oral es una modalidad de la investigación cualitativa que se nutre de la reflexión individual de eventos específicos de la historia de una sociedad, analizando sus múltiples causas, consecuencias y efectos sobre la vida individual/familiar de los participantes y de otros actores sociales mediante la reconstrucción de vivencias personales. Para ello, utiliza como métodos, técnicas e instrumentos: la historia de vida, la biografía narrativa, el relato de vida y la entrevista.

1.5.2. Estrategias de levantamiento de información

1.5.2.1. Historia de vida

La historia de vida es una herramienta de levantamiento y recuperación de la historia oral. En esta estrategia se entrelaza el tiempo individual con el tiempo social, relacionando elementos biográficos con elementos históricos sociales recorridos por el sujeto en su ciclo vital, individual o familiar. También es importante ubicar los territorios donde transcurre la misma, puesto que los hombres construyen y diferencian espacios cuyo conocimiento es importante y útil para darle explicación causal a los fenómenos estudiados. Las estrategias aplicadas para levantar la

información fueron: observación participante, rastreo documental, diario de campo, documentos, fotografías, composiciones, objetos, línea del tiempo y entrevistas:

El interés central de la utilización de la historia de vida como herramienta metodológica es variado: sea porque nos interesa profundizar en la trayectoria de una persona determinada, sea porque la literatura del caso a investigar mencione a tal o cual persona o familia, o porque un caso individual puede iluminar el hecho investigado y desafiar las construcciones teóricas(Vasilachis, 2006) p.184.

Se realizaron tres entrevistas al protagonista de la historia de vida Mc Coach, en diferentes escenarios: en la cancha La Merced del barrio el Dorado en Envigado. La segunda entrevista en el escenario académico en La Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango en Envigado, y la tercera, en su casa, en el barrio La Francia del corregimiento La Tablaza, del municipio de La Estrella. Dos de ellas cuentan con registro de audio y en la otra se tomó la información en un cuaderno de notas.

Adicionalmente, se aplicaron tres entrevistas al colectivo: una en el municipio de La Estrella, en el marco de la rendición de cuentas de la Secretaría de Seguridad y Familia, en el año 2017; de ella se tiene un registro audiovisual. Una segunda entrevista en uno de los ensayos del colectivo, en el corregimiento Pueblo Viejo del municipio de La Estrella en el año 2017, en la que se tomaron notas, y una última entrevista en el año 2018, en la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango, en el marco de la socialización de la Cátedra de la Paz, a la que el colectivo fue invitado. De ella se tiene un registro escrito.

Para la realización de las entrevistas se construyó una matriz con algunas categorías claves que ayudaran a tener una linealidad en las preguntas y respuestas, de manera que no quedara muy abierta y libre, sino que resolviera preguntas claves que en cada encuentro.

1.5.2.2. Observación participante

En la observación participante intervienen distintas técnicas y métodos para obtener información, como formas de observación, modalidades de interacción y tipos de entrevistas, visitas a los territorios donde viven las personas, conversaciones con ellas para conocer su lenguaje,

compartir tiempo y situaciones cotidianas. Para registrar la información se utilizó video, fotografía, diario de campo, grabadora.

La observación participante se realizó en los territorios del colectivo. Se realizaron tres visitas a los ensayos del mismo, en el corregimiento de Pueblo viejo de La Estrella. Se participó en tres conciertos en diferentes escenarios de la ciudad: un primer concierto en la Vereda La Loma del corregimiento de San Cristóbal, en junio de 2017. Un segundo concierto en la casa de la cultura La Barquereña, del municipio de Sabaneta, en el marco del seminario de investigación de la UMZ26 de la Maestría en Educación y Desarrollo Humano de la Universidad de Manizales en convenio con el CINDE, en noviembre del año 2017, y un tercer concierto en Envigado, en el año 2018, en La Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango, en el marco de la socialización de la Cátedra de la Paz, a la que el colectivo fue invitado.

1.5.2.3. Rastreo documental

Este rastreo se hizo a partir de documentos que los participantes elaboraron para los diferentes proyectos en los que han participado. Se recogieron fotos, videos, certificados, reconocimientos, escarapelas, composiciones realizadas por el colectivo entre los años 2014 y 2017. Además se propuso al protagonista, el levantamiento de una línea de tiempo de su vida y la identificación de los sucesos más importantes que ayudaron a configurar su subjetividad política.

1.5.2.4. Análisis del discurso

Es una técnica de análisis potente y precisa para la investigación. Está constituida por la convergencia de diferentes ciencias (lingüística, sociología, antropología, psicología social, psicología cognitiva, ciencias políticas, ciencias de la comunicación, pedagogía, etc.). Permite relacionar la complejidad semiótica del discurso con las condiciones objetivas y subjetivas de producción, circulación y consumo de los mensajes. Para el análisis del discurso se eligieron tres composiciones del colectivo: *Voces de mi ciudad*, *Caminar* y *No pierdas la fe*. A través de ellas se encontraron elementos que ayudaron a evidenciar la configuración de las subjetividades del colectivo, y en especial, la subjetividad política:

Leer los discursos para leer la realidad social, se relaciona directamente con el *giro discursivo* que plantea una perspectiva nueva y alternativa a la

de la filosofía de la conciencia respecto de los objetos de estudio y la objetivación de lo conocido. Podríamos decir que con el *giro discursivo* se pasa de un paradigma que ponía las ideas y la introspección racional en el centro de la observación certera del mundo, a otro que prioriza la observación y el análisis de los discursos. (Santander, 2011) p.3.

1.5.2.5. Diario de campo

Este se convierte en una herramienta valiosa para identificar actores, intereses, códigos culturales, rasgos identitarios, tiempos y espacios de encuentro. El diario contiene registro escrito, e imágenes fotográficas. El estudio recurre a un registro sistemático de lo observado y los detalles de cada visita son consignados en el diario.

En ese diario se consigna la información recopilada en cada una de los encuentros con el Colectivo y el protagonista. Se anexa formato de diario de campo

1.5.3. Ruta para el trabajo de campo.

El acercamiento al protagonista se logró a partir de los encuentros en la institución educativa y en el aula de clase. De allí se recibe la invitación para visitar al Colectivo y conocer su trayectoria y el proceso que han realizado, a través de videos, ensayos y presentaciones, en las que se tomó registro audiovisual. Luego se propuso al protagonista participar activamente de la historia de vida, a lo que accedieron positivamente. Se planearon los encuentros para las entrevistas, se solicitaron fotos, documentos, certificados. Además se planearon eventos para la participación del colectivo, a los que acceden con muy buena disposición. En cada encuentro se posibilitó el diálogo y la interacción de todos los sujetos de la investigación para la recolección de la información.

2. PRINCIPALES HALLAZGOS Y CONCLUSIONES

2.1. CAPÍTULO 1: El Cypher¹ en torno a la experiencia del Colectivo TCM² HIPHOP

El Colectivo nace en el año 2014 por iniciativa de William Javier Posada Gil quien se desempeñaba como promotor del Programa de Juventud del municipio de La Estrella. Se buscaba convocar a jóvenes del corregimiento de Pueblo Viejo con el objetivo de promover, a través del arte y en especial de la cultura hip-hop y el rap, un vehículo para la educación, la comunicación y la sensibilización, además de fortalecer la identidad, habilidades y capacidades individuales y colectivas de las y los jóvenes, en un sector golpeado por el microtráfico de drogas.

De ese modo se motivó a los jóvenes para que se integraran, ya que desde el Programa se fomenta la organización juvenil para impartir formación en diferentes aspectos, entre algunos, trabajo en equipo, liderazgo, convivencia, formación en valores, formación en el ser, proyecto de vida, expresión corporal, derecho a la ciudad y al territorio, entre otros temas enfocados en el servicio a la comunidad, y en mediación de conflictos.

El Colectivo está conformado por seis jóvenes entre 17 y 34 años, apasionados por el arte y la cultura urbana, con una intención clara de influir positivamente en sus comunidades, territorios y por supuesto en sí mismos. Son residentes del corregimiento de Pueblo Viejo y el Centro Poblado Mayor de La Tablaza, zona rural del municipio de La Estrella, en el Valle de Aburrá, del departamento de Antioquia:

Desde allí surge el grupo y el proceso para concientizar a la comunidad a través de la música sobre nuestros derechos como ciudadanos, expresar lo que sentimos y pensamos, de ésta manera el colectivo ha ido

---

¹El término Cypher surge del jazz. Se le llama sesión de jam's a improvisar jazz sin antes haberlo ensayado o escrito, solo por el simple gusto de tocar jazz. En el hip-hop es la colaboración espontanea de varios raperos para improvisar en público, uno detrás del otro.) <http://es.rap.wikia.com/>

² COLECTIVO TCM HIP HOP (Taller y Comunidad Musical HIP-HOP)

evolucionando y adquiriendo experiencia con nuestros talentos y capacidades, de tal manera que ahora somos más críticos y conscientes, reconocedores de nosotros mismos como personas y colectivo, ya que a algunos que no nos conocíamos ahora somos amigos, algunos que antes no sabíamos rapear ahora rapeamos y otros que lo hacíamos por gusto y a manera de disfrute, ahora hacemos nuestras propias composiciones y las interpretamos de forma más enfocada y pensando en lo profesional. (MC Beat-Cken en entrevista realizada en el año 2017).

El logo elegido por el Colectivo como marca fue construido con el aporte de todos los participantes. A través de talleres precedidos por el líder, quien indagaba en los jóvenes con qué se sentían identificados, qué querían transmitir a través de sus composiciones y cuál era el mensaje que querían llevar a la comunidad. El logo contiene tres elementos: “El círculo representa el Cypher: la unidad, la hermandad entre todos los seres vivos, la expansión de la conciencia” (Comunicación personal, M.C Coach, 2018). “El micrófono representa la herramienta por medio por medio de la cual nos expresamos y transmitimos nuestro mensaje”. (Comunicación personal, M.C Beatcken, 2018). “Las raíces representan las bases fundamentales del hip-hop, la memoria ancestral y la conexión con la madre tierra” (Comunicación personal, M.C Sancho, 2018).

Imagen N° 1 Logo del colectivo TCM HIP-HOP.

2.1.1. Participantes del Colectivo

Cada uno de los integrantes del Colectivo eligió su propio pseudónimo, que cobra para ellos un especial sentido en cuanto representa su marca y la manera de proyectarse ante otros. Algunos eligen una versión en inglés por la influencia de la cultura anglosajona. En el caso de William Javier Posada Gil, líder del Colectivo su pseudónimo MC Coach, se lo asignaron algunos jóvenes con los que realizó un proceso de formación quienes lo identificaban como *su entrenador*, razón por la que tomaron la traducción literal del idioma inglés para esa palabra. La información acerca de cómo definieron sus pseudónimos se obtuvo en conversaciones con el Colectivo a partir de la observación participante en la que pudo identificarse directamente, la razón de sus preferencias:

Para el caso de Becken Gallego Castañeda M.C Beat-Cken, también conocido como “El Mismísimo” porque como él mismo lo narra, “Cuando recién empezaba este proceso, era un poco oscuro mi rap. Lo tomé de los Beat-Boys (chicos con ritmo) de ahí tomó la palabra beat y lo uní a mi nombre Beat-Cken que significa Becken con ritmo” M.C Beat-Cken, 2018).

Juan José Ortega Sánchez, o M.C Sancho Sánchez, explica que el nombre Sancho lo usa como una metáfora para referirse a su otra personalidad, que es más desinhibida y descontrolada. “Al igual que Sancho Panza cuida de don Quijote, y le da consejos, así mismo hace Sancho Sánchez con Juan José. Lo cuida y trata de ir junto a él por el mejor camino”. (2018)

Por su parte Mateo Restrepo Escobar, que se identifica como MC Doroteo Allen, y explica que para él, su pseudónimo representa “cambios con los cuales aprendo a conocerme y darme cuenta de quién o qué soy, también representa el amor hacia todos: la madre tierra, humanos y animales.

A su vez, Ronald Yesid Cano Mejía, cuyo nombre artístico es MC Ronald, afirma que su nombre artístico es igual que su nombre de pila y declara que es “la mejor manera de representar a mis padres. En tanto Fray David Cortés Madrid, MC Fray, manifiesta que “Aunque soy el más nuevo en el colectivo, me siento dentro de una familia. Aún no tengo mi nombre artístico”. (2018)

La página de Facebook del Colectivo cuenta con alrededor de doscientos noventa (290) seguidores <https://www.facebook.com/TCMHipHop/> en ella se encuentran publicados eventos de

años anteriores, pero además publican periódicamente sus fotos, eventos en los que participan y las composiciones personales y grupales, todas cargadas de mensaje hacia el despertar de la conciencia de sí mismo, la conciencia colectiva, la formación del ser, el respeto por la naturaleza, por la vida, el amor por la madre, el amor por los otros. El integrante más activo en la página es MC Beat-Cken quien publica con más periodicidad que los otros miembros. Además cuenta con un canal personal de YouTube con 28 suscriptores en el que permanentemente publica sus composiciones: www.youtube.com/channel/UC49GAMnsEv8sGQ0Z8UThX8A

El Colectivo también tiene un canal de YouTube con 40 suscriptores, en el cual aparece una foto de los seis integrantes, el logo construido por ellos mismos. Allí también aparecen algunas de sus composiciones, una de ellas, Voces de mi Ciudad, publicada en el año 2016 que alcanza las 2.689 visitas: https://www.youtube.com/channel/UCGe1OB94HbORojm2oRem_WA

2.1.2. Trayectoria del colectivo TCM HIP HOP

El colectivo TCM HIP HOP, desde su creación ha participado en varios eventos culturales, artísticos y sociales en La Estrella y otros municipios cercanos, con el objetivo de favorecer espacios para la socialización de diferentes manifestaciones artísticas y culturales:

Participamos en un evento homenaje a las madres en nuestro sector rural al que pertenecemos, en donde compusimos una canción dentro del proceso llamada “Gracias Mama” la cual generó un gran impacto y creó una diferente imagen de las madres asistentes para con nosotros, incluso las nuestras como también en la comunidad que ya que nos ve como referentes positivos. (MC Doroteo Allen en entrevista realizada en 2017).

TCM HIP HOP ha tenido la oportunidad de visibilizarse en diferentes escenarios en los municipios de Caldas y La Estrella. Se destaca la participación en un concierto reflexivo realizado en el Municipio de Caldas (Antioquia). En dicha ocasión representando a las y los jóvenes, a través del micrófono, transmitieron un mensaje de paz, de conciencia social y de reflexión acerca de lo que sucede en sus contextos, e hicieron un llamado a la acción colectiva, a través de sus letras:

También nos presentamos en eventos sociales del día de la familia en el sector del Centro Poblado Mayor de la Tablaza, en La Estrella, articulados con la Junta de Acción Comunal. En otro concierto de rap en el municipio, donde participaron otros grupos de rap de San Antonio de Prado, Sabaneta, Envigado y La Estrella. (MC Coach y MC Beat - Cken en entrevista realizada en el año 2017).

En medios de comunicación, han tenido la oportunidad de participar en el programa Generación 9, de Teleantioquia:

Se nos hizo una invitación para participar de una nota audiovisual donde el objetivo fue dar una reseña histórica acerca de los integrantes, sus vivencias, pensamientos y expectativas con el grupo hacia la ciudad y su cultura. (MC Coach entrevista realizada en el año 2017).

En el año 2014 el Colectivo TCM HIP HOP, participó en un proyecto denominado: “Contribuciones al desarrollo del derecho a la ciudad y al territorio desde los jóvenes y organizaciones comunitarias en Medellín y otros municipios del Valle de Aburrá, Antioquia 2014 – 2017”, ejecutado por la Corporación Región, con el apoyo de la Agencia de Cooperación Alemana Misereor, en el que participaron varios colectivos del Área Metropolitana:

Una vez terminado el proyecto cada colectivo debía aportar un producto final que tuviera relación con el derecho a la ciudad y al territorio y la propuesta de TCM HIP HOP para el proyecto fue una canción que incluyera esas temáticas. De allí nació la canción Voces de mi ciudad, en la que se incluyeron las propuestas de todas las agrupaciones participantes que estuvieron en el taller, entre ellos, Los de La Loma, Fuerza Incluyente, otros de Girardota, los de Itagüí, lo que se volvió la canción de todos. (MC Coach en entrevista realizada en el año 2017).

Adicionalmente, fueron nominados y premiados por la revista TAGUA, en la categoría Cultura y Territorio. Estas visibilizaciones a nivel regional le permiten al líder del colectivo TCM HIP HOP contar con un reconocimiento a nivel municipal por el trabajo cultural y artístico

en el marco de las fiestas del Romeral del Centro Poblado Mayor de La Tablaza, y otro reconocimiento en el ámbito departamental, por promover los talentos de la creatividad juvenil en el programa Antioquia Joven.

Así mismo en el año 2017, el Colectivo fue invitado a participar en el marco del Simposio de Investigación de la Cohorte UMZ26 de la Maestría en Educación y Desarrollo Humano de la Universidad de Manizales en convenio con el CINDE, como un aporte al círculo de la palabra de las juventudes.

En el año 2018 participó como invitado especial en la socialización de la Cátedra de la Paz en la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango, en la que los jóvenes reflexionaron acerca de cómo el arte puede contribuir a mejorar el tejido social.

Tuvimos conciertos de integración de varios grupos de rap en el municipio de Caldas. Ya tuvimos la experiencia de grabar una canción y tenemos varias canciones de forma individual, grupales y en colectivo. Nos llamamos TCM HIP HOP (Taller y Comunidad Musical HIP HOP). Ahora, además de reunirnos en los talleres organizados por el PJ, (Programa de Juventud), también nos reunimos en semana para estar por el barrio improvisando, caminando o hablando, compartiendo como amigos y familia ya que el Hip hop culturalmente nos lleva a reconocernos como hermanos. El taller permitió conocernos ya que entre todos no nos conocíamos o si de pronto nos habíamos visto no había relación o comunicación alguna. Esto nos ha llevado a comprometernos con nosotros mismos con la responsabilidad de aprender para también enseñar.” “MC Sancho Sánchez en entrevista realizada en 2017).

El surgimiento del colectivo TCM HIP HOP en un contexto rural del municipio de La Estrella a partir de uno de los promotores del Programa de Juventud, no es ajeno al contexto latinoamericano en el cual surgen las culturas juveniles. Allí, en particular, es posible inferir cómo desde la institucionalidad hay una preocupación por la formación y la inclusión de los mismos, ya que este colectivo se ha convertido en referente para otros jóvenes que practican la cultura hip-hop. Esto, gracias a la visibilidad que ha alcanzado en diferentes escenarios dentro y

fuera del municipio, y por la conectividad que, a través de las redes sociales, los jóvenes utilizan como dispositivo de socialización.

Las culturas juveniles han encontrado en sus colectivos, elementos que les permiten compensar el déficit simbólico, generando diversas estrategias de reconocimiento y afirmación, entre las que se destaca, el uso de objetos, marcas y lenguajes particulares (...) (Reguillo, 2012) p.79.

2.2. CAPÍTULO 2: El Cypher en torno a la experiencia del líder del colectivo TCM HIP HOP, MC Coach

Como se pudo evidenciar en la descripción del origen y el desarrollo del Colectivo, este surge por iniciativa de William Javier Posada Gil, un joven que en el año 2014 se desempeñaba como promotor juvenil del Programa de Juventud que lideraba la Alcaldía de la Estrella. Fue el quien propuso convocar a jóvenes del corregimiento Pueblo Viejo para comenzar un proceso de formación a través del hip-hop más específicamente desde el rap. Es así como se constituye en un referente para los participantes. Además de ser referente significativo para identificar de qué manera el hip hop influye en la configuración de la subjetividad política de esos jóvenes.

A través del acercamiento a su experiencia vital por medio de la historia de vida, se identificaron tres grandes dimensiones a partir de las cuales esa influencia se hace evidente: la dimensión humana, la espiritual y la sociopolítica, cuya separación es solo abstracta, para fines de exposición investigativa, y que dan cuenta de aquellos elementos de la vida del joven en los cuales el mundo del hip hop ha estado presente y ha marcado una influencia importante.

2.1.1. Dimensión humana

En ella se indaga sobre su vida personal, familiar y profesional, para identificar eventos ocurridos en su infancia y juventud que ayudaron a configurar su subjetividad política como es el caso de la elección de su primera carrera técnica como Administrador de Empresas con Énfasis en Recurso Humano, que implica gestión, liderazgo y administración de personal, lo que marca en él una tendencia que se fortaleció a partir de la participación en los grupos juveniles.

¿Yo quién soy? una respuesta como bastante larga de quien soy, pero en resumidas cuentas, soy una persona hija de unos campesinos, una persona que se ha interesado mucho por la música, por el arte, y eso ha sido un eje que siempre ha estado ahí anclado a mi vida, en buscar esa respuesta de quién soy y dar lo que soy, ofrecerle al otro quien soy yo, más que con una palabra (Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango. 2017. Documental Consecuencias. Colombia).

El líder del Colectivo nació en el municipio de Itagüí (Antioquia), vive con sus padres, Enrique Posada y Edilma Gil, sus hermanos, su sobrina Luisa y sus dos perras; Negra y Kathy, en el municipio de La Estrella, Centro Poblado Mayor La Tablaza, en el barrio La Francia de La Estrella

Desde niño he sido muy tranquilo, muy espiritual, me gustaba mucho la naturaleza, me encantaba el agua, los charcos, me gustaba ir a las quebradas. Sin embargo, cuando es niño uno no tiene la conciencia, de lo que es la vida, uno apenas está aprendiendo en ese lugar, empieza uno a explorar, uno no comprende muchas cosas, cree que cuando no le dan algo es porque no quieren y ya, pero uno no ve la magnitud de lo que hay detrás, entonces yo no entendía el por qué, si yo era un buen niño, faltaba comida en la casa, los demás niños tenían juguetes yo no, tenían zapatos, y yo, hubo un tiempo, que no tuve zapatos, ni televisor (...) empieza a ver uno esas falencias y entonces uno ve como que jue pucha aquí que pasa pues? (Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango Documental Consecuencias, 2017).

William comienza su proceso de formación en el hip-hop desde muy joven. La influencia de la música y la relación con sus amigos, le impulsaron a una búsqueda por sus aficiones y gustos, propios de la adolescencia. En esto influyeron directamente, sus amigos del barrio.

Yo inicié en el hip-hop por medio del break, ¿cómo así? por allá cuando tenía entre 10 u 11 años estamos hablando de 1993 o 94, más o menos con un amigo vimos a unos chicos hacer algunos pasos y nos gustó, pero cuando vimos cantar al primer MC en concierto, entonces empezamos a hacer nuestro propio proceso sin tener ese conocimiento y eso nos llevó a pensarnos a nosotros mismos de otra forma. Como que nos dijimos - Listo. Hay drogas, hay violencia, hay un poco de cosas que están destruyendo a la gente y desarticulando ¿y nosotros qué?-.

La década de los noventa estuvo marcada por intensos y dolorosos episodios de violencia tanto en Medellín como en el municipio de La Estrella. Allí, en el barrio La Francia, lugar de

residencia de William Javier, también se presentaba una problemática muy fuerte de violencia, e inclusive una situación en la que la policía no podía entrar al barrio, pues se presentaban permanentes enfrentamientos con las *convivir*³ (Tiempo, 1997). Ese escenario representaba un reto difícil para un joven de escasos recursos económicos, al verse confrontado por opciones de inserción a pandillas y la permanente posibilidad de obtener dinero fácil y rápidamente en actividades ilícitas (MC Coach en entrevista realizada en el año 2018)

De un momento a otro yo llegué a ser “carrito”. Era droga o era arma, pero yo sentía algo oscuro. Me pagaban por eso y uno tenía el respaldo de los personajes de las pandillas. Además probé la droga, pero no me gustaba. Lo que me decía era algo oscuro, porque no habla con palabras, era algo muy abstracto y me daba una percepción del mundo que yo decía, no me gusta, no me gusta.

William se enfrentó a duras pruebas, movilizado permanentemente por la reflexión en torno a los valores que fundamentaron su educación y el acompañamiento de su madre, que fueron factores fundamentales en su vida, aunque reconoce que en la calle aprendió muchas cosas malas y también buenas, como el arte y más específicamente el hip-hop, y afirma enfáticamente que a través de él, adquiere herramientas para ser una mejor persona. (Escuela Superior Tecnológica , 2017)

En el año 1996 comenzó a hacer Rap de forma empírica con un grupo de amigos. Así integran la agrupación “Criterio Serio”, y graban en Keirux Producciones, su primer demo de cuatro canciones, titulado “Nuestro primer paso”. De ahí en adelante mantiene una participación activa en varios colectivos, entre los años 2002 a 2017. En 2014 se conforma el colectivo TCM HIP-HOP.

En su formación profesional, William cuenta con un título Técnico en Administración de Empresas con Énfasis en Recurso Humano del Politécnico Integral Colombiano de Envigado, y

---

³Las CONVIVIR se definieron en Colombia como Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada para la autodefensa agraria, y fueron una respuesta oficial para dotar de un nuevo marco legal a la defensa que los hacendados hacían de sus propias tierras ante la amenaza de los grupos guerrilleros <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-605402>

otro que adelanta actualmente como Técnico Profesional en Producción para las Prácticas Musicales, de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango de Envigado.

2.1.2. Dimensión espiritual

La búsqueda espiritual ha sido un factor fundamental en la vida MC Coach. Dicha búsqueda no ha estado cimentada a través de la religión, sino en su propio ser, el orden natural de la vida, la tierra, el sol, la luna, la creación. Dice: “Allí busco a Dios. No a través de ningún ser humano, sino respetando la creación. He tenido mucha conexión con el fuego”. (MC Coach en entrevista realizada en el año 2018)

En el Hip-hop, MC Coach ha encontrado esa fortaleza interior y ha identificado algunos referentes que le han enseñado cómo estudiar la formación del ser y el crecimiento espiritual, desde los presupuestos del ser, el pensar, el ser y el hacer. Por eso afirma que “(...) en el Hip-hop encontré la formación interior a través de algunos personajes que lo estudiaban y me di cuenta que era por ahí, que también lleva a formar el ser, la formación del ser es primordial, saber pensar, saber hacer, saber ser”. (MC Coach en entrevista realizada en el año 2018)

Esos elementos están presentes en su vida, y por eso, en su cuarto, tiene un altar en el que se sienta a meditar. Para él, ese es su lugar sagrado, espiritual. Adicionalmente su formación en Reiki, con maestros especializados en dicha técnica, permite inferir que esa formación espiritual desde el hip hop y desde otros saberes espirituales, han aportado a la configuración de la subjetividad política de una manera significativa en él.

2.1.3. Dimensión social y política

La dimensión social de MC Coach inicia con la participación en los grupos juveniles y los procesos de incidencia social que allí adelantó. Afirma que el principal aprendizaje fue su formación desde el ser:

Allí se aprende mucho de las relaciones interpersonales, trabajo en equipo, liderazgo. Esa clase de formación que no la da una institución educativa en la que me formaban como una máquina para guardar datos, para trabajar. Entonces vi que no formaban mi ser, en cambio en

los grupos juveniles encontraba espacios muy sanos para cuando no estaba haciendo rap. (Mc Coach, entrevista realizada en el año 2017).

Fue en los grupos juveniles donde desarrolló habilidades para el liderazgo positivo, que más tarde ejerció activamente con los jóvenes del colectivo TCM Hip-Hop. Mc Coach reconoce la potencia que existe en ellos para el trabajo en equipo, y la ejecución de proyectos. Así desarrolla su dimensión social y política en la interacción con otros jóvenes por medio de actividades colectivas para el bien común.

Entre el 2012 y el 2015, William se integra al Programa de Juventud del municipio de La Estrella como Promotor Juvenil. Esto incide de manera directa en la conformación del colectivo TCM Hip –Hop, como una oportunidad para generar conciencia entre las y los jóvenes, a través del hip-hop y el rap, acerca de sus derechos como ciudadanos críticos y conscientes de lo que ocurre en el contexto. Con este marco de acción, se generaron espacios de formación para la expresión de los jóvenes mediante la composición de letras, se impulsó la expresión de lo que piensan, lo que sienten y lo que pueden aportar para la construcción y transformación de sus territorios.

Tener reconocimiento en el municipio y fuera de él, a través del hip-hop no ha sido fácil para William, porque inclusive a veces los jóvenes son estigmatizados y poco valorados dentro de sus familias. Sin embargo, a través del proceso que él ha desarrollado con los jóvenes ha tenido apoyo y reconocimiento de las instituciones familiar y social.

El proceso no fue fácil, ya que a nivel social hay cierto estigma con la cultura HIP-HOP, con los raperos, de que son malos, de que drogas, sí, todo este poco de cosas, de que poco de cosas, soy consciente de que eso está, pero yo no lo cargo, ¿cómo así que yo no lo cargo? Usted puede pensar eso, pero a la hora que se acerque a nosotros, ¡guau! Aquí la cosa es distinta. Entonces, a eso me refiero con lo que yo no lo cargo. A aquí se cambia la visión que tienes de esto. (MC Coach en entrevista realizada en su casa en el año 2018).

El trabajo realizado con los jóvenes le permitió a William, M.C Coach ser invitado por la Corporación Región, a la firma del Acuerdo de Paz en Cartagena, como representante de la juventud; allí pudo intercambiar visiones y perspectivas con líderes sociales e indígenas, entre ellos los mamos de la Sierra Nevada de Santa Marta, los Taitas del Putumayo y Amazonas, y reconocidas personalidades del deporte y la música a nivel nacional

Haber participado en la firma de los acuerdos de paz, representa para William una experiencia altamente significativa. Desde volar en un avión de carga de la Fuerza Aérea Colombiana, hasta la asistencia y participación como representante de los jóvenes de los colectivos de Medellín, son para él motivos de honor y compromiso. Destaca además la valiosa oportunidad de conocer personalidades influyentes el país en relación con el deporte y la música como el Happy Lora y el compositor Jorge Velosa:

En cuanto al tema de la paz, si se va a dar o no se va a dar, hay que mirarlo. Yo lo miro más bien pensando en ¿Qué clase de paz firmaron ellos, cierto? Porque una cosa es la paz que yo puedo hacer y otra cosa es la clase de paz que ellos firmaron, que es, digamos, un negocio. Ellos hicieron un negocio, unos acuerdos. Yo veo eso y entiendo que la paz es otra cosa. Esto es un acuerdo ya para un cese de hostilidades en este territorio. Son otras cosas. Que le quisieron poner paz, digamos pues, por lo que le estaban llegando a la población: todas esas muertes, la violencia, los asesinatos, la sangre, la explotación de la tierra por cultivos ilícitos, mejor dicho una mafia tremendísima, entonces digamos, hicieron un acuerdo pa' no seguirse matando, pero siguen habiendo muchos actos violentos ahí, entonces ¿de qué clase de paz están hablando ellos? (MC Coach en comunicación personal, 2018)

Efectivamente se comprende que la configuración de la subjetividad política de William se ha visto influenciada por diferentes discursos entre los que se destacan: la cultura hip-hop, el discurso espiritual que en él tiene mucha fuerza desde niño y que en el presente se configura con la formación en Reiki, el discurso de la formación personal en valores recibida en la familia y en

los grupos juveniles, y que ahora se entrelaza con su formación musical profesional, como complemento a su desarrollo personal.

Al hablar de las y los jóvenes como sujetos políticos, es posible afirmar que se habla de aquellos que participan activa y conscientemente en la transformación de sus contextos desde las condiciones políticas, sociales, económicas y culturales, ya que cuando se convoca a la acción colectiva que redunde en el bien común, se alude a la política, en tanto una vida sin acción y sin discurso no aporta al mundo. Como lo afirma (Muñoz, 2011), toda acción es pues pública y nos hacemos políticos en las relación con los otros:

No se trata solamente de ejercer unos derechos determinados sino de definir unas formas de ser y de existir. Es lo que ocurre en la incesante producción de subjetividad, y en múltiples ejercicios creativos que se hacen visibles en movimientos sociales de muy diverso signo, donde los jóvenes y las jóvenes actúan en tanto como sujetos de comunicación. (p.47).

Se concluye que las tres dimensiones presentadas demuestran cómo el discurso del hip hop ha sido un punto de origen, de retorno y de referencia constante para todas las acciones, las decisiones, las experiencias y las oportunidades que ha tenido William. Un lugar de enunciación, desde el cual se centra y lee el mundo y con el cual trata de relacionar todo su acontecer y tomar las decisiones, convenientes y adecuadas para sí y para los otros. Por eso hace de su labor como líder del grupo, una acción política, asumiéndose como “coach” de sí mismo y de sus compañeros. En el hip hop puede encontrar un discurso y a la vez materializar todas sus aspiraciones, su formación técnica como “administrador de gestión humana” además de su formación técnica como músico. Allí reafirma su dimensión política mediante la composición de sus letras, en las que aflora el discurso por los temas que lo apasionan y su ser espiritual, obtiene la fuerza necesaria para emprender las búsquedas que han caracterizado sus últimos años. De este modo es posible comprender que el hip hop, para William, es su punto de partida y de llegada para la configuración de su subjetividad, no solo política.

Imagen N° 2 Líder del colectivo TCM HIP-HOP en uno de los conciertos en la vereda La Loma del corregimiento de San Cristóbal, junio de 2017.

2.3. CAPÍTULO 3: El Cypher en torno a las composiciones del colectivo

De toda la producción musical del colectivo TCM HIP-HOP, que incluye canciones definidas pero aún sin grabar, temas en proceso de montaje y textos en proceso de creación, se eligieron tres composiciones que constituyen productos terminados y han sido difundidos por redes sociales, a la vez que hacen parte de su repertorio de concierto. Estas composiciones llaman la atención y fueron las seleccionadas para realizar el análisis discursivo propuesto porque, además de ser productos terminados que pudieran ser consultados y analizados, se encontraron en ellas elementos que ayudan a evidenciar la configuración de la subjetividad política de sus participantes entre los años 2014 al 2017. Se encuentra que desde los títulos de las canciones se percibe el ámbito discursivo del Colectivo y su interés por asuntos como la ciudad, las creencias y una cierta filosofía de vida, que da cuenta de un hip hop reflexivo y comprometido. Ellas son:

Voces de mi ciudad(Colectivo TCM, Hip Hop, 2017)

(Colectivo TCM HIP HOP, Caminar, 2017)

(Colectivo TCM HIP HOP, No pierdas la fe, 2017)

Composiciones del Colectivo TCM-HipHop⁴

En la primera composición, **Voces de mi ciudad**, se identifican palabras clave como: inclusión, equidad, igualdad, amor, paz, unión, tolerancia, respeto, derechos, educación, ciudad, humildad, fuerza colectiva, diversidad, diferencia, transformación, comunidad, humanidad, valor, virtud, juventud, territorio e identidad en las que se evidencia una preocupación por temas como los derechos, los valores, el territorio, la importancia de la vida en comunidad y de la tolerancia. De esta, es destacable la comprensión de su compromiso social con el contexto local y nacional.

La composición plantea una reflexión sobre las necesidad de los jóvenes de ser reconocidos y valorados, no estigmatizados, en tanto poseen la capacidad para generar cambios en un mundo

---

⁴ Ver las composiciones del colectivo en los anexos

violento, con exclusión, con discriminación, pero que todos en comunidad tienen el poder de reconstruir y resignificar desde la unión y la equidad.

Además se identifican algunas ideas fuerza en las que emerge el llamado a la acción colectiva, esa unión que busca el respeto de los derechos, pero también el cumplimiento de los deberes, todo por un bien común. Se evidencia entonces una postura política comunitarista:

Es por ti, es por mí, es por todos aquí -Haciendo respetar nuestros derechos -Para lograr un buen convivir, si -También cumplimos con el deber, de hecho. -Un todo para todos que podamos disfrutar -Una propuesta Transformamos transformándonos -Empezar enseñándonos para cambiar -Somos comunidad, la humanidad hermanos. Menos estigmatizada queremos nuestra juventud -Más valorada por su apoyo y su virtud. (Voces de mi ciudad, colectivo TCM HIP-HOP).

En el coro se evidencia una reflexión por el bien común, en la que se concientiza acerca de lo que es responsabilidad de todos y el compromiso que como jóvenes asumen haciéndose llamar la voz. Esa misma voz que convoca al diálogo y a la acción colectiva para la transformación, tanto en el campo como en la ciudad: *“Somos la voz de la verdad, hay mucho por hablar ¿Qué es lo que está pasando? Somos la voz de la ciudad. Vamos a caminar ¿Qué pasa con el campo?”*. (Voces de mi ciudad, colectivo TCM HIP-HOP).

Un todo para todos que podamos disfrutar, / Transformamos transformándonos / Empezar enseñándonos para cambiar, / somos comunidad, la humanidad hermanos / todos a la madre tierra pertenecemos / Un llamado a la transformación personal / para que influya en la colectiva, /en esa comunidad que nos hace hermanos, / hijos de la madre tierra.

En la segunda composición, titulada **Caminar**, el colectivo TCM HIP HOP plantea la vida como un camino que se debe andar con sabiduría, y aunque se tropiece, se puede parar y volver a empezar, en el cual se debe dejar huellas para otros, aunque algunos te inviten a transitar por un mal camino tú tienes el poder de decidir. “Pero me dijo camina que si no es pa’ caminar, de nada vale ponerse de pie. En la vida solo hay un camino. El bien y el mal son la manera en que caminas, decídelo”

Se analizan algunas ideas fuerza, entre ellas, el respeto por el espacio; pisando firme y dejando huella: la vida es bella sobre todo si la compartes con otros; que se respire paz donde sea que vaya; en la vida solo hay un camino, el bien y el mal son la manera en que caminas, decídelo en la que emerge el llamado a la acción individual consciente y a la interacción con los otros.

Además aparecen palabras clave como observar, pensar, sabiduría, caminar, meditar, bienestar, futuro, paz, armonía, amor, reflexión, elección, en las que se evidencia una introspección como un ser pensante, que debe auto reconocerse como sujeto, como ser humano con pensamiento crítico, con sentido de responsabilidad social y respeto por el otro. Además se encuentran estas frases claves en las que se evidencian esa disposición para la observación y actuación consciente:

Observando, pensando con sabiduría, tomando decisiones adecuadas, con conciencia con calma para hacer velar y respetar mi espacio. Déjame caminar despacio, soy un aborigen ando en la tierra descalzo, déjame llegar a tu barrio soy un emisario de lo que veo a diario. (Caminar, colectivo TCM HIP HOP)

El colectivo TCM encuentra en el Hip-hop, esa formación interior y ha tenido referentes que los ha guiado a través de la experiencia desde las premisas de saber pensar, saber hacer y saber ser como sujetos que viven en un contexto determinado y que poseen el potencial para transformarlo. Son ellos referentes de otros jóvenes con los que interactúan en diferentes escenarios, a los cuales les pueden impactar sus vidas a través de sus letras y dejar huellas en cualquier lugar donde vayan.

En la tercera composición **No pierdas la fe**, el Colectivo evidencia esa dimensión espiritual que quizá ha sido influenciada por su líder, el llamado para continuar a pesar de las adversidades:

“por favor no pierdas la fe / que vendrá en el futuro / men, yo no lo sé
/Cada paso es un nuevo comienzo, el pasado ha pasado/ y solo en el
presente pienso / si no puedo lo intento, / no hay nada que perder /por

duros que sean los golpes / nunca pierdas la fe". (No pierdas la fe, colectivo TCM HIP-HOP).

Se analizan palabras clave como: fe, amor, mente, verdad, fuerza, carácter y voluntad. En ella se evidencia la relación entre fe y política al ubicar a la primera como fundamento para la acción ante las adversidades de la sociedad, del futuro desconocido; la fe, en tanto lugar de la verdad, es el bastión para la acción política para cambiar el mundo.

Es así que se analizan ideas fuerza en las que emerge el llamado a trascender, de lo artístico de la cultura hip-hop, a la espiritualidad y el llamado a la humanidad del ser que actúa dentro de un colectivo, pero bajo la guía de un ser superior:

La verdad siempre te va a salvar; / no importa si en tu contra está toda la sociedad, / si es con la verdad, el de arriba siempre te va a cuidar; / en cada ser está la clave para cambiar el mundo; / el conocimiento, mi mayor fortuna; / eres más que un guerrero, nunca pierdas la fe; / agrádecele al de arriba; creer en ti mismo o en tus guías espirituales"/ (no pierdas la fe, colectivo TCM HIP-HOP).

Igualmente, las nociones de *carácter*, *verdad* y *voluntad* aparecen como elementos configurativos de la subjetividad, que se entiende como política en tanto esta direccionada hacia la construcción de un sí mismo positivo, orientado hacia el futuro, que no se detiene.

Se evidencia, a partir de estas composiciones, que son consolidaciones discursivas, expresiones estético – artísticas que estos jóvenes construyen a partir del hip hop, una subjetividad que gira en torno a tres asuntos fundantes: en primer lugar, la preocupación por los otros, el otro, la realidad, el contexto social (urbano y rural). En segundo lugar, la fe, la espiritualidad, el carácter trascendente de la especie humana, como motor, como expresión configurativa de una moral, de una concepción del bien, desde la cual se intenta crecer individualmente y transformar la realidad social. En tercer lugar, el caminar, la movilización, la tendencia a la acción, individual y colectiva que concita a la unión, el romper la pasividad, como un llamado al otro, como un principio individual, tres asuntos fundantes de una subjetividad individual que se colectiviza en la acción grupal a través del mundo de hip hop, que va más allá

de sus canciones y que ha sido, para estos jóvenes, refugio, excusa, discurso, motor y vehículo de sus vidas.

2.4. Conclusiones

Las investigaciones analizadas dan cuenta de que la relación que las y los jóvenes establecen con la política, implica trascender una lectura sobre los escenarios formales de participación. A partir de la presente investigación es posible concluir que las y los jóvenes hopper encuentran en el rap un *escenario de subjetivación política*, ya que los participantes logran configurar o afirmar la dimensión política –individual y colectiva–, en tanto allí se favorece la libre expresión a través de la composición, la pregunta por el contexto, la crítica frente a la situación del país. Es ahí, en la interacción con los pares, donde se minimizan las inseguridades y se desarrolla la confianza, al compartir deseos, necesidades y logros.

Es importante reconocer en los jóvenes, su capacidad de agenciamiento para unirse, trabajar juntos y liderar procesos en los cuales se encuentran identificados. Se encuentra que el rap es una posibilidad de manifestar sus acciones políticas de resistencia, para la movilización de otros jóvenes en torno a sus ideales y necesidades, y así potenciar acciones políticas de mayor envergadura utilizando el micrófono, el escenario y las redes sociales como dispositivos para la movilización de otros jóvenes.

Si bien existen jóvenes apáticos y desinteresados, jóvenes que se expresan políticamente sin ser conscientes que lo hacen, y otros que se expresan políticamente de manera alienada y acrítica, repitiendo discursos adultos, haciendo de esa, su dimensión política subjetiva, es claro que el pensamiento político de algunos jóvenes está lleno de potencia. No es ingenuo, surge de la reflexión consciente de su responsabilidad social como forjadores del futuro del país. Desde este punto de vista, resulta importante reconocer el aporte significativo que desde su posición, han hecho y siguen haciendo, algunos jóvenes con sus colectivos. En los últimos años se han visibilizado sus acciones con más fuerza y a su vez, se ha dado reconocimiento a la resistencia, a la búsqueda política y a las prácticas políticas alternativas que algunos jóvenes vienen convocando frente a su participación activa de los mismos, en diferentes escenarios, desarrollando un pensamiento crítico, con la posibilidad de construir juntos un mejor lugar para vivir. Ellos, los jóvenes cada vez se van apropiando más de los espacios tanto físicos como

sociales, culturales, e incluso institucionales, y utilizan la música como una estrategia para hacerlo.

Los jóvenes configuran su subjetividad política en la cotidianidad, en la acción vivida y narrada en el campo de la alteridad, ese en el que se respeta la diferencia, pero se defiende con ética, el pensamiento propio se constituye en un modo de ser, de construir la vida en común, en la que se actúa intersubjetivamente y en la que se valora y se reconoce la diferencia. Los y las jóvenes han elaborado discursos para manifestar la concepción que de él tienen para ser escuchados y tener voz, aunque algunas veces esas manifestaciones pasan inadvertidas porque las hacen al margen de la formalidad y además son transitorias.

Para Mc Coach “Ser rapero es un estilo de vida”; por cuanto no es algo que se realiza esporádicamente, sino que se asume como la vida misma, desde la forma de vestir, de asumir el trabajo, de ubicarse en la sociedad y en el mundo. En los últimos años los jóvenes han logrado hacerse visibles gracias a los medios de comunicación, entre ellos la internet, las redes sociales, los teléfonos celulares entre otros. De ese modo los jóvenes consiguen actuar sin restricciones, y exponer sus puntos de vista de manera libre, y trascender el mundo de lo local y acceder al mundo de la globalización y la virtualidad. Pensar en la condición juvenil es pensar en una población que se configura en relación con los símbolos, los sentidos, los significados para comprender sus historias de vida.

La experiencia del colectivo TCM HIP HOP a partir de su práctica y discurso, su desarrollo, la historia de vida de su líder y sus composiciones, permite comprender la relación entre la experiencia vivida y la subjetividad política que han configurado los participantes principalmente desde el Hipo Hop, pero también desde otras experiencias que han tocado sus vidas, mediadas o relacionadas con esta práctica cultural: la experiencia vivida es la vida del Hip Hop y la subjetividad política es la preocupación por el contexto, la fe y la intención de caminar, que se han construido y se expresan en el mundo del hip hop que estos jóvenes construyen cotidianamente y del cual han hecho su propósito de vida.

3. PRODUCTOS GENERADOS

A partir de la investigación se generarán tres productos escritos. El primero de ellos es un informe técnico que abarca por completo los aspectos específicos técnicos y metodológicos. El segundo producto es un artículo académico que expone de manera directa el proceso investigativo y por último, un artículo de resultados.

4. PUBLICACIONES

Tomando en cuenta la experiencia alcanzada con este proyecto investigativo, y con el propósito de gestionar la difusión del trabajo académico desarrollado, se realizó una búsqueda de bibliotecas electrónicas en áreas afines a las ciencias sociales y posibles revistas indexadas en las que puedan identificarse nichos apropiados para la publicación de los artículos. Para ello se inició una fase exploratoria en las bibliotecas electrónicas de SCieloScientificElectronicLybrari Online⁵ y Redalyc.org⁶, y el Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal, cuyas bases de datos agrupan un extenso catálogo de revistas asociadas a los temas afines, en las que se identificaron potenciales publicaciones.

---

⁵ <http://www.biblioteca.mincyt.gob.ar/recursos/ver?id=scielo>

⁶ El sistema de Información Científica **redalyc.org**, es un proyecto impulsado por la Universidad Autónoma del Estado de México en colaboración con cientos de instituciones de educación superior, centros de investigación, asociaciones profesionales y editoriales iberoamericanas. Es un proyecto académico sin fines de lucro bajo la filosofía de acceso abierto (*open access*) a la literatura científica que significa, de acuerdo con la definición de la *Budapest Open Access Initiative* (BOAI-2001) que los usuarios pueden leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar, o enlazar los textos completos de los artículos científicos y, usarlos con cualquier otro propósito legítimo, sin otras barreras financieras, legales o técnicas más que las supuestas por el Internet.

De igual manera se revisaron revistas académicas consonantes con estudios de juventud, las áreas afines a las artes, y en especial la música.

Así, en la fase exploratoria se identificaron las siguientes potenciales revistas:

Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales Niñez y Juventud. Es una publicación semestral que recoge resultados de investigación y meta análisis inter y transdisciplinarios sobre la niñez y la juventud en Colombia, Latinoamérica y El Caribe, y hace aportes a la investigación de diversos campos de estudio desde diversas perspectivas disciplinarias. ISSN: 1962 – 715X e ISSN electrónico: 2027-7679 y contacto para manifestar interés de publicación a revistaumanizales@cinde.org.co

Revista de estudios de Juventud es una publicación con periodicidad trimestral, centrada en Estudios de Juventud del Injuve y clasificación en ciencias sociales, población y trabajo social que hace una recopilación de revistas especializadas, tesis y congresos. La revista cuenta con una versión digital y una publicación impresa. Su país de origen es España y es una publicación de la Universidad de la Rioja. ISSN – e: 2011-4364. Contacto electrónico: dialnet@unirioja.es

Revista de estudios sobre juventud, JOVENes, cuyo país de origen es México. Se publica desde el año 2000, periódicamente y su frecuencia es semestral, impresa en idioma español.

Revista 4'33'': Publicación del Departamento de Artes Musicales y Sonoras de la Universidad Nacional de las Artes de Argentina, que se publica desde el año 2009 con registro ISSN 1852-429X

Una vez aprobados los artículos, se adelantarán acciones para la gestión de la solicitud de publicación de acuerdo con los criterios definidos por cada una de las revistas contactadas.

5. DISEMINACIÓN

Conferencias y ponencias: Se participó en el Simposio de investigación del CINDE el 29 de junio del 2018. Adicionalmente, se realizará una ponencia en la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango, con la participación del Colectivo TCM HIPHOP en el segundo semestre de 2018.

6. APLICACIONES PARA EL DESARROLLO

La propuesta educativa va dirigida a todo tipo de público: niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, ya que pretende ser un espacio de aprendizaje abierto e itinerante; como una manera de difundir las prácticas artísticas musicales en diferentes escenarios, los cuales pueden ser: parques, instituciones educativas, empresas, acciones comunales, barrios, centros gerontológicos y centros comerciales, entre otros.

El contexto para aplicar la propuesta es abierto a cualquier escenario del mundo, no se cierra al contexto colombiano, ya que la música es un lenguaje universal que puede trascender fronteras, por lo tanto la propuesta educativa **EXPERIENCIA SONORA: AULA ITINERANTE DE MÚSICA PARA LA INTERACCIÓN**, pretende suscitar intercambio de experiencias sonoras que faciliten a los participantes, ubicarse inmersos en un contexto rico en sonidos, ritmos e instrumentos, que aunque se encuentre con una problemática social, les permita vivir una experiencia con el arte, que contribuya a incidir en los procesos de cambio social y humano.

Por medio de estrategias didácticas a través de talleres a los, en el contexto de esta apuesta investigativa, se ha denominado *rueda*, y que se realizará en la interacción entre los participantes, esperando propiciar el acercamiento a las prácticas artísticas musicales de diferentes estilos y géneros, a partir de una experiencia sonora y un acercamiento a la técnica de ejecución de diferentes instrumentos musicales, dependiendo del formato utilizado.

La propuesta educativa tiene un carácter itinerante y no está cerrada a un grupo en particular. Sin embargo, en la implementación de los talleres denominados *rueda*, cuando se trabaje con jóvenes, el Colectivo TCM HIP HOP, será uno de los grupos invitados para propiciar la interacción; a través de la estrategia del Cypher, entendido como la improvisación acerca de

alguna temática en particular, sin antes haberlo ensayado o escrito. En el hiphop es la colaboración espontánea de varios raperos para improvisar en público, uno detrás del otro.

Bibliografía

- Cifuentes, R. (2011). Diseño de proyectos de investigación cualitativa. *Novedades Educativas*.
- Colectivo TCM HIP HOP. (2017). *You Tube*. Recuperado el mayo de 2018, de (www.youtube.com/watch?v=9degiwOHJu8)
- Colectivo TCM HIP HOP. (2017). *You Tuve*. Recuperado el mayo de 2018, de (www.youtube.com/watch?v=qgQkV1Bix0s)
- Colectivo TCM, Hip Hop. (2017). *Voces de mi ciudad*. Recuperado el mayo de 2018, de You Tuve: (www.youtube.com/watch?v=gSBCW9Yh0Ho)
- Escobar, M. (enero a junio de 2009). La investigación sobre juventud en Colombia: construcción de los sujetos desde los discursos especializados. *Actualidad Pedagógica*(48), 9-16.
- Escuela Superior Tecnológica , A. A. (Productor), & Ruiz, A. (Dirección). (2017). *Documental Consecuencias* [Película]. Colombia.
- Garcés, A. (2005). *Nos-otros los jóvenes: polisemias de las culturas y los territorios musicales en Medellín*. Universidad de medellín.
- Lopez, M. (2010). *Contexto y condición de juventud: reflexiones para su comprensión*. Antioquia. Medellín: lianza Escuela de Animación Juvenil.
- López, M. (2011). Prácticas y fenómenos emergentes en la juventud como vías de transformación social el Colombia. *Última Década*(35), 33-59.
- López, M. (2011). Producción y expresión de la subjetividad en la juventud contemporanea. *Revistad de la Facultad de Trabajo Social UPB*, 13-22.

- Margulis, M., & Urresti, M. (1998). La construcción social de la condición de juventud. (U. Central, Ed.) *Viviendo a toda: Jóvenes, territorios culturales y nuevas sensibilidades*, 1-21.
- Martínez, M., & Cubides, J. (2016). Acercamiento al uso de la categoría "Subjetividad política en porcesos investigativos. *Instituto para la investigación educativa y el desarrollo CLACSO*, 176.
- Muñoz, G. (2011). *Jóvenes, culturas y poderes*. Bogotá, Colombia: Siglo del Hombre Editores.
- Plan de Desarrollo la Estrella 2016-2019. (30 de 06 de 2016). www.laestrella.gov.co. Recuperado de <http://www.laestrella.gov.co/institucional/EvaluacionySeguimiento/PLAN%20DE%20DESARROLLO%202016%20-%202019.pdf>
- Reguillo, R. (2012). *Culturas juveniles: formas políticas del desencanto*. Buenos Aires, Argentina: Norma.
- Santander, P. (2011). Por qué y cómo hacer análisis del discurso. *Cinta de Moebio*(41), 207-224.
- El Tiempo, R. E. (14 de julio de 1997). Así nacieron las convivir. Bogotá, Colombia.
- Vasilachis, I. (2006). *Estrategias de Investigación Cualitativa*. Barelona, España: Editorial Gedisa.

ANEXOS

Anexo N°1. Formato de Diario de Campo

Anexo N°2. Observación participante

Anexo N°3. Sistema categorial

Anexo N°4. Línea de tiempo

Anexo N°5. Consentimientos informados

Anexo N°6. Entrevista en audio y video del líder del Colectivo

Anexo N°7. Fotografías del líder y del colectivo TCM HIPHOP

Anexo N°8. Composiciones del colectivo y sus respectivos links.

Anexo N°9. Sistematización de entrevistas realizadas al Colectivo

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN Y DESARROLLO HUMANO**UNIVERSIDAD DE MANIZALES EN CONVENIO CON CINDE****ARTÍCULO GRUPAL****La configuración de subjetividades políticas en la juventud hip hop: un Cypher alrededor del colectivo TCM del municipio de La Estrella, Antioquia - Colombia****Resumen**

En el presente artículo se visibilizan algunos hallazgos de la investigación Configuración de la subjetividad política a partir de la cultura hip hop en los jóvenes del colectivo TCM del municipio de La Estrella, Antioquia realizada durante los años 2015 al 2018. A través de la historia de vida del líder, la descripción del contexto grupal y el análisis discursivo de sus composiciones se comprende como su experiencia con el hip-hop y en específico con el rap, posibilitó la configuración de la subjetividad política de los participantes entre los años 2014 al 2017.

La primera parte del artículo se centra en los conceptos de juventud y subjetividad y luego se hace un acercamiento a la subjetividad política tomando como base la reflexión que algunos autores han construido y se pone en diálogo con los hallazgos de la investigación. Finalmente se esbozan algunas conclusiones al respecto.

Palabras clave: juventud, subjetividad política, cultura hip-hop.

Abstract

In the present article are visible some findings of the research configuration of political subjectivity from hip hop culture in young people of the TCM collective from the Municipality of La Estrella (Workshop and musical community) made from 2015 to 2018. Through its leader's life history, the description of the group context and discursive analysis of his compositions is understood as his experience with hip-hop culture and specifically rap, made possible the configuration of the political subjectivity of the participants between 2014 and 2017.

The first part the article will focus on youth concepts and subjectivity, then an approach to political subjectivity will be made based the reflection that some authors have constructed and will be in dialogue with findings of the research. Finally they will be outlined some conclusions about it.

Key Words: Youth, political subjectivity, hip-hop culture.

Introducción

La aproximación a las nociones centrales de juventud, subjetividad, subjetividad política y cultura hip hop, a partir de la mirada de diversos autores abordados en el desarrollo de este proceso investigativo, contribuye a definir convergencias entre la teoría y la experiencia vital de los jóvenes, así como a reconocer diferentes formas organizativas juveniles con fines comunes, como escenarios de reivindicación social, todos ellos a partir de los cuales es posible relacionar con una experiencia de acción colectiva que aporta un sentido especial y de protagonismo a su actuación política, evidenciada con la investigación.

El escenario de este proceso académico es el municipio de la Estrella que, como muchos otros municipios de Antioquia, en las décadas de los ochentas y los noventas, se vio duramente golpeado por el fenómeno del narcotráfico que aquejó al país y en el que los jóvenes tuvieron especial relevancia a razón de un sinnúmero de estereotipos negativos relacionados directa o indirectamente con la violencia. Sin embargo, al mismo tiempo las y los jóvenes protagonizaron múltiples acciones de creación, fortalecimiento y reivindicación frente a los fenómenos asociados a la violencia y el narcotráfico, y de ese modo, se involucraron positivamente en actividades culturales y artísticas, como una manera de hacerse visibles y resilientes frente a los fenómenos de violencia, siendo en ese punto donde ganaron fuerza las organizaciones sociales, deportivas, religiosas y los grupos juveniles, instituciones todas ellas, que promovieron la movilización comunitaria de los jóvenes en torno a dichas prácticas, lo que les permitió generar experiencias de acción colectiva y constituir diferentes formas organizativas juveniles con fines comunes.

Por lo anterior, involucrar a los y las jóvenes en un proceso investigativo exige poner en consideración las múltiples y diversas dinámicas sociales en las que están inmersos. Su

historicidad, sus referentes, tendencias, búsquedas, imaginarios, aspiraciones y potencialidades, puesto que su reto permanente es la configuración de espacios de autonomía a través de prácticas, sus maneras de habitar el mundo y todo lo que de una u otra forma contribuye a su construcción de identidad, como lo son, entre otros aspectos, sus formas de vestir y el lenguaje sus cuerpos, lo que comparten con sus pares, esos otros jóvenes que validan su existencia.

La juventud, según (Margulis & Urresti, 1998) “es una construcción social de la modernidad que se viene reconfigurando permanentemente de acuerdo al momento socio-histórico en el que se desarrolla” (p.2). En consecuencia, no existe una única forma de ser joven. No se puede homogenizar la condición juvenil porque los y las jóvenes son diferentes según el contexto, sus maneras de ver el mundo y de comunicarse son plurales, y para ello, crean narrativas a través de formas verbales y no verbales. Ellos buscan agenciarse y posicionarse en una sociedad en la que algunas veces no encuentran aprobación, buscan resignificar sus experiencias culturales, sociales y simbólicas propias, algunas veces, distanciadas del disciplinamiento y de la institucionalización por parte del mundo adulto.

Los jóvenes en Colombia comienzan a hacerse visibles para la institucionalidad y la sociedad en las décadas de los 80 y los 90 del siglo XX, a partir del fenómeno del narcotráfico que por esos años toma fuerza y en el que muchos de los y las jóvenes se vieron inmersos como una oportunidad de escapar a la marginalización y la exclusión. Ellos se convierten en objetos de atención: señalados, perseguidos y compadecidos bajo el estereotipo de joven marginal, peligroso y con pocas expectativas de vida.

Es claro que el tema de la juventud entró en el escenario del conocimiento académico en Colombia a partir de la pregunta por la violencia. La preocupación social por la autoría de agresiones a la vida de importantes dirigentes por parte de jóvenes de tres ciudades, Medellín, Bogotá y Cali, dio paso a estudios en el foco particular del sicariato. Así, tal emergencia de las investigaciones en juventud hacia los años 90, pareciera haberse dado en el marco de una sociedad que empezó a inquietarse por las implicaciones del narcotráfico, negocio y cultura que sin embargo, venía de años atrás (Escobar, 2009)

Una de las muertes causadas por el fenómeno del narcotráfico que generó la reflexión sobre la juventud en el país, fue la del ministro de justicia Rodrigo Lara Bonilla en 1984 a manos de dos

jóvenes sicarios. Este acto violento le permite al gobierno evidenciar que los jóvenes son una problemática social.

En concordancia con lo anterior, y de acuerdo con el planteamiento de (López M. , 2011) es posible afirmar, que en esa época se alcanza la visibilidad de la juventud en el país:

En Colombia en particular, las décadas de los 80's y 90's representaron una época de tensión y confusión en el surgimiento y visibilización de la población juvenil. En estos veinte años el ausentismo recurrente e histórico de políticas sociales en otras poblaciones como la mujer, la infancia, y las denominadas minorías étnicas, sumado a otros fenómenos como el narcotráfico, los procesos de apertura y globalización y la democratización de los Estados latinoamericanos, conllevó a que la juventud irrumpiera desde la pugna por encontrar un lugar social a través de tres formas: las expresiones violentas, la participación y organización social y política y la generación de identidades y prácticas culturales propias y diferenciadas del mundo adulto. (...)Podríamos pensar en esta época como aquella en la que se produce la juventud en Colombia y a la vez se da un proceso de aprendizaje y acomodación, tanto de la juventud como del Estado y la sociedad. (p.55).

Sin embargo, no todos los jóvenes se inscribieron en las dinámicas del narcotráfico. Algunos encontraron otras alternativas, entre ellas las organizaciones sociales, deportivas, religiosas, las bandas musicales, los clubes deportivos, los grupos juveniles algunos apoyados por la iglesia y el sector social. Todas esas instituciones promovieron la movilización comunitaria de las y los jóvenes en torno a dichas prácticas, lo que les permitió generar experiencias de acción colectiva en sus diferentes expresiones y modalidades. Uno de los movimientos de mayor impacto entre las y los jóvenes fue la cultura hip-hop, que aunque no nació en el contexto latinoamericano, llegó a las ciudades desde la década de los ochentas, coincidiendo con el fenómeno del narcotráfico.

El hip-hop con sus cuatro elementos, el mcing (o rapping), el djing (o turntablism), el breakdancing (o bboying), y el graffiti, tomó protagonismo en los mismos barrios en los que

existían las fronteras invisibles marcadas por el miedo y la desesperanza, generando así una alternativa de vida diferente para las y los jóvenes. Una nueva forma de relación entre ellos, ya no para delinquir, sino para expresar la resistencia a través del baile y la música de una nueva cultura que llegaba y que les proponía otras maneras de estar y de sentir, en medio de la violencia que vivían en sus barrios y ciudades. Dentro del hip hop, el rap es quizá el escenario de mayor expresión de la subjetividad, a través de los contenidos de las letras y ejercicio de las prácticas de resistencia, por cuanto no es algo que se realiza esporádicamente sino que se asume como la vida misma, desde la forma de vestir, de ubicarse en la sociedad y en el mundo:

(...) estos contenidos sólo pueden hallarse en la calle, por eso la calle es el lugar de la reflexión que obliga a la transformación de sí; en la calle el hopper encuentra respuesta. En la calle está la esencia del hip-hop.
(Garcés, 2005) p.11.

Algunos de los jóvenes que practican la cultura hip-hop desde el pilar del rap lo miran como un lugar estratégico para pensarse la sociedad a través de las narrativas de sus letras, en las cuales aflora la emotividad y las formas corporales como espacio de afectación colectiva. Los grafitis, los tatuajes, el vestuario, las letras del rap, todas ellas son formas de actuación política no institucionalizada, que al lado de su grupo de pares, se constituye en un espacio de socialización. A través de la práctica del rap evidenciada en la creación de sus letras los y las jóvenes hopper expresan su subjetividad política; sus composiciones son direccionadas por el pensamiento, la percepción, la reflexión y la acción, convirtiéndose en sujetos críticos de sus contextos.

Con el objetivo de tener un panorama amplio de las investigaciones realizadas entre los años 2000 y 2016 sobre las categorías de juventud, cultura urbana hip-hop y subjetividad política, que son las categorías que definen esta investigación, se realizó un rastreo bibliográfico a nivel latinoamericano en México, Chile, Cuba y Colombia, partiendo de bases de datos como Redalyc, Scielo y buscadores virtuales especializados en ciencias sociales; allí se encontraron catorce artículos, diez tesis de pregrado, tres tesis de maestría y una tesis de doctorado. Posteriormente, se visitaron bibliotecas virtuales entre las que se destacan la Universidad de Manizales, CLACSO, CINDE, Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, Universidad de Antioquia, y

Universidad de Medellín, siendo estas dos últimas, las que ofrecieron un panorama local más amplio.

Para pensar en los y las jóvenes hay que tomar en cuenta las dinámicas sociales en las que están inmersos, su historicidad, sus referentes, sus tendencias, sus búsquedas, sus imaginarios, aspiraciones y potencialidades, ya que ellos y ellas se encuentran construyendo su propia identidad, se esfuerzan por configurar un espacio de autonomía a través de sus prácticas, sus modos de habitar el mundo, formas de vestir, el lenguaje de sus cuerpos, ese que comparten con sus pares, otros jóvenes que validan su existencia.

En el municipio de La Estrella, específicamente en el corregimiento de Pueblo Viejo y en el Centro Poblado Mayor La Tablaza, esta problemática no ha sido diferente. Las condiciones socioculturales del sector y su población juvenil, también han sido influenciadas tanto por los problemas mencionados como por las alternativas de resistencia, y es de ese modo como aparece un colectivo de jóvenes que encuentra, a través del hip-hop y del rap en especial, una posibilidad de motivar la transformación social y constituirse en un referente positivo para su municipio. A través de esta investigación cualitativa con enfoque histórico hermenéutico se pretende comprender ¿Cómo se ha dado el proceso de configuración de la subjetividad política del Colectivo TCM HIP-HOP Taller y Comunidad Musical del municipio de La Estrella, a partir de la práctica del rap entre los años 2014- 2017? Para resolver esta pregunta de investigación se plantean los siguientes objetivos:

Objetivos

Objetivo general

Comprender la relación entre la experiencia vivida y la subjetividad política que han configurado los participantes del colectivo TCM HIP HOP (Taller y Comunidad Musical) entre los años 2014 y 2017 a partir de su práctica y discurso.

Objetivos específicos

1. Describir la experiencia del colectivo TCM HIP-HOP entre los años 2014 al 2017 a través de sus prácticas contextualizadas.

2. Establecer la influencia de la cultura hip hop en la configuración de la subjetividad política de los participantes del colectivo, a partir de la práctica del rap.

3. Identificar la configuración de la subjetividad política de los participantes del colectivo a partir de un análisis discursivo de sus composiciones.

Metodología

Esta investigación se enmarca en los fundamentos de la investigación cualitativa, en el enfoque de investigación comprensiva, que tiene en el lenguaje y la comunicación sus métodos principales. La investigación comprensiva implica el análisis de los procesos de intersubjetividad y la construcción de conocimiento con los otros; su propósito es comprender, no explicar. La atención está situada en los actores sociales y su vida cotidiana, se interesa por establecer las maneras de ver, conocer y comprender las realidades que configuran lo humano desde lo particular, fruto del desarrollo de un proceso socio-cultural e histórico de construcción, elaborado por los actores sociales y aplicado por el investigador para producir conocimiento de una manera intencionada y metódica. Se desarrolla en espiral, se devuelve para avanzar, no es lineal, es pragmática, interpretativa y está asentada en la experiencia de las personas. Es una amplia aproximación al estudio de los fenómenos sociales, sus varios géneros son naturalistas e interpretativos y recurre a múltiples métodos de investigación, De esta forma, el proceso de investigación cualitativa supone, según(Vasilachis, 2006)

La inmersión en la vida cotidiana, la valoración y el intento por descubrir la perspectiva de los participantes sobre sus propios mundos y la consideración de la investigación como un proceso interactivo entre el investigador y los participantes, como descriptiva y analítica y que privilegia las palabras de las personas y su comportamiento observable como datos primarios. (p.26).

Enfoque metodológico: Histórico hermenéutico

En la investigación cualitativa el enfoque hermenéutico hace explícita y directa la interpretación como proceso que acompaña, de principio a fin, el trabajo investigativo, el cual se basa en la interpretación de textos, de material literario o del significado de la acción humana. El

investigador capta la interpretación social de los hechos y toma distancia para evaluarlos. Por medio de la hermenéutica se busca, indagar y comprender las estructuras o sistemas dinámicos que se dan en los seres humanos o en la organización de grupos de personas, étnicos. La hermenéutica tiene como propósito, descubrir los significados de las cosas, interpretar las palabras, los escritos, los textos, los gustos, así como cualquier otro acto en su singularidad y el contexto de que forman parte.

La investigación se apoyó en el enfoque metodológico histórico hermenéutico, dicho enfoque posibilita la manera de comprender a partir de la interacción del investigador con el contexto y con los sujetos, con los cuales se establece relaciones de tipo dialógico y comunicativo. La comprensión se construye desde relaciones contextuales e históricas, las cuales se establecen en las intenciones, representaciones y posiciones de los participantes, ya que en dicho enfoque se valora el saber de sentido común en la construcción del conocimiento. En ese sentido lo singular y los contextos particulares posibilitan la comprensión de la acción humana y la interrelación con el medio social, asimismo la dimensión histórica y los procesos de contextualización.

En éste enfoque se busca comprender el quehacer, indagar situaciones, contextos, particularidades, simbologías, imaginarios, significaciones, percepciones, narrativas, cosmovisiones, sentidos, estéticas, motivaciones, interioridades, intenciones, que se configuran en la vida cotidiana. La vivencia y el conocimiento del contexto, así como experiencias y relaciones, se consideran como una mediación esencial en el proceso de conocimiento que se tiene en cuenta al desarrollar el proceso de investigación. (Cifuentes, 2011 p.30).

El enfoque histórico hermenéutico busca interpretar y comprender los motivos internos de la acción humana, mediante procesos libres, no estructurados, sino sistematizados y enmarcados dentro de un contexto histórico y social, mediante la actividad inductiva y deductiva (dialéctica); ya que los individuos no pueden ser estudiados como realidades aisladas; necesitan ser comprendidos en el contexto de sus conexiones con la vida social y cultural. Por medio de la

hermenéutica se interpreta y comprenden los mensajes y significados no evidentes de los textos y contextos (historia, cultura, política, filosofía, sociología, educación entre otros).

Para desarrollar ésta investigación se realizó un acercamiento al colectivo de jóvenes denominado TCM HIP-HOP Taller y Comunidad Musical, conformado por seis jóvenes entre los 20 y 33 años de edad, de estratos socioeconómicos 2 y 3, residentes del corregimiento Pueblo Viejo y el Centro Poblado Mayor la Tablaza del municipio de La Estrella, cuya formación académica se encuentra, para dos de sus integrantes, en el nivel técnico y profesional, y en el nivel de secundaria para cuatro de ellos.

Modalidad: Historia oral

La historia oral es una modalidad de la investigación cualitativa que se nutre de la reflexión individual de eventos específicos de la historia de una sociedad, analizando sus múltiples causas, consecuencias y efectos sobre la vida individual/familiar de los participantes y de otros actores sociales mediante la reconstrucción de vivencias personales. Para ello, utiliza como métodos, técnicas e instrumentos: la historia de vida, la biografía narrativa, el relato de vida y la entrevista.

Estrategias de levantamiento de información

Historia de vida:

La historia de vida es una herramienta de levantamiento y recuperación de la historia oral. En la historia de vida se entrelaza el tiempo individual con el tiempo social, relacionando elementos biográficos con elementos históricos sociales recorridos por el sujeto en su ciclo vital, individual o familiar. También es importante ubicar los territorios donde transcurre la misma, puesto que los hombres construyen y diferencian espacios cuyo conocimiento es importante y útil para darle explicación causal a los fenómenos estudiados. Las estrategias aplicadas para levantar la información fueron: observación participante, rastreo documental, diario de campo, documentos, fotografías, composiciones, objetos, línea del tiempo y entrevistas:

El interés central de la utilización de la historia de vida como herramienta metodológica es variado: sea porque nos interesa profundizar en la trayectoria de una persona determinada, sea porque la literatura del caso a

investigar mencione a tal o cual persona o familia, o porque un caso individual puede iluminar el hecho investigado y desafiar las construcciones teóricas. (Vasilachis, 2006)p. 184

Se realizaron tres entrevistas al protagonista de la historia de vida M.C Coach, en diferentes escenarios: La primera entrevista se realizó en la cancha La Merced del barrio el Dorado en Envigado. La segunda en el escenario académico en La Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango en Envigado, y la tercera, en su casa, en el barrio La Francia del corregimiento La Tablaza, del municipio de La Estrella. Dos de ellas cuentan con registro de audio y en la otra se tomó la información en un cuaderno de notas.

Adicionalmente, se aplicaron tres entrevistas al colectivo: una en el municipio de La Estrella, en el marco de la rendición de cuentas de la Secretaría de Seguridad y Familia, en el año 2017; de ella se tiene un registro audiovisual. Una segunda entrevista en uno de los ensayos del colectivo, en el corregimiento Pueblo Viejo del municipio de La Estrella en el año 2017, en la que se tomaron notas, y una última entrevista en el año 2018, en la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango, en el marco de la socialización de la Cátedra de la Paz, a la que el colectivo fue invitado. De ella se tiene un registro escrito.

Para la realización de las entrevistas se construyó una matriz con algunas categorías claves que ayudaran a tener una linealidad en las preguntas y respuestas, de manera que no quedara muy abierta y libre, sino que resolviera preguntas claves que en cada encuentro.

Observación participante:

La observación participante se realizó en los territorios del colectivo. Se realizaron tres visitas a los ensayos del mismo, en el corregimiento de Pueblo Viejo de La Estrella. Se participó en tres conciertos en diferentes escenarios de la ciudad: un primer concierto en la Vereda La Loma del corregimiento de San Cristóbal, en junio de 2017. Un segundo concierto en la casa de la cultura La Barquereña, del municipio de Sabaneta, en el marco del Seminario de Investigación de la UMZ26 de la Maestría en Educación y Desarrollo Humano de la Universidad de Manizales en convenio con el CINDE, en noviembre del año 2017, y un tercer concierto en Envigado, en el

año 2018, en La Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango, en el marco de la socialización de la Cátedra de la Paz, a la que el colectivo fue invitado.

Rastreo documental

Este rastreo se hizo a partir de documentos que los participantes elaboraron para los diferentes proyectos en los que han participado. Se recogieron fotos, videos, certificados, reconocimientos, escarapelas, composiciones realizadas por el colectivo entre los años 2014 y 2017. Además se propuso al protagonista, el levantamiento de una línea de tiempo de su vida y la identificación de los sucesos más importantes que ayudaron a configurar su subjetividad política.

Análisis del discurso

Es una técnica de análisis de las ciencias sociales que bien puede aplicarse a estrategias cualitativas y cuantitativas de investigación, es muy útil en la construcción de datos sin embargo una técnica de análisis cuyo estatus y cuya orientación están aún indeterminados:

En cuanto al estatus, el AD ha sido definido como un método (Phillips y Jørgensen, Jäger), como una metodología (Powers, Goom) y como una técnica de análisis (Sayago, Santander Molina). Si bien es posible que estas diferencias se deban en parte a cuestiones terminológicas que pueden ser consideradas menores, también hay en juego presupuestos epistemológicos.

Tomar el AD como un método o como una metodología implica asociarlo estrechamente a una clase de relación particular entre la instancia de la construcción teórica y la instancia de la operación empírica, a un vínculo no exento de presupuestos y prescripciones epistemológicas, metodológicas y éticas. También implica asociarlo a una perspectiva específica sobre la construcción y el procesamiento de los datos, definida generalmente como cualitativa (Wood and Kroger, Antaki, Potter, Cheek, Hammersley (Sayago, 2014, págs. 1-10)

Para el análisis del discurso se eligieron tres composiciones del colectivo: Voces de mi ciudad, Caminar y No pierdas la fe. A través de ellas se encontraron elementos que ayudaron a evidenciar la configuración de las subjetividades del colectivo, y en especial, la subjetividad política:

Diario de campo

En ese diario se consigna la información recopilada en cada una de los encuentros con el Colectivo y el protagonista acerca del lugar de encuentro, el día, la hora. Además se realiza una descripción de la actividad, la disposición de los participantes y luego se sacan conclusiones del encuentro. Se anexa formato de diario de campo

Ruta para el trabajo de campo

El acercamiento al protagonista se logró a partir de los encuentros en la institución educativa y en el aula de clase. De allí se recibe la invitación para visitar al colectivo y conocer su trayectoria y el proceso que han realizado, a través de videos, ensayos y presentaciones, en las que se tomó registro audiovisual. Luego se propuso al protagonista participar activamente de la historia de vida, a lo que accedieron positivamente. Se planearon los encuentros para las entrevistas, se solicitaron fotos, documentos, certificados. Además se planearon eventos para la participación del colectivo, a los que acceden con muy buena disposición. En cada encuentro se posibilitó el diálogo y la interacción de todos los sujetos de la investigación para la recolección de la información.

Principales hallazgos y conclusiones

El Cypher en torno a la experiencia del Colectivo TCM HIPHOP.

El Colectivo nace en el año 2014 por iniciativa de William Javier Posada Gil quien se desempeñaba como promotor del Programa de Juventud del municipio de La Estrella. Se buscaba convocar a jóvenes del corregimiento de Pueblo Viejo con el objetivo de promover, a través del arte y en especial de la cultura hip-hop y el rap, un vehículo para la educación, la comunicación y la sensibilización, además de fortalecer la identidad, habilidades y capacidades individuales y colectivas de las y los jóvenes, en un sector golpeado por el micro tráfico de drogas.

De ese modo se motivó a los jóvenes para que se integraran, ya que desde el Programa se fomenta la organización juvenil para impartir formación en diferentes aspectos, entre algunos, trabajo en equipo, liderazgo, convivencia, formación en valores, formación en el ser, proyecto de

vida, expresión corporal, derecho a la ciudad y al territorio, entre otros temas enfocados en el servicio a la comunidad, y en mediación de conflictos.

El Colectivo está conformado por seis jóvenes entre 17 y 34 años, apasionados por el arte y la cultura urbana, con una intención clara de influir positivamente en sus comunidades, territorios y por supuesto en sí mismos. Son residentes del corregimiento de Pueblo Viejo y el Centro Poblado Mayor de La Tablaza, zona rural del municipio de La Estrella, en el Valle de Aburrá, del departamento de Antioquia:

Desde allí surge el grupo y el proceso para concientizar a la comunidad a través de la música sobre nuestros derechos como ciudadanos, expresar lo que sentimos y pensamos, de ésta manera el colectivo ha ido evolucionando y adquiriendo experiencia con nuestros talentos y capacidades, de tal manera que ahora somos más críticos y conscientes, reconocedores de nosotros mismos como personas y colectivo, ya que a algunos que no nos conocíamos ahora somos amigos, algunos que antes no sabíamos rapear ahora rapeamos y otros que lo hacíamos por gusto y a manera de disfrute, ahora hacemos nuestras propias composiciones y las interpretamos de forma más enfocada y pensando en lo profesional. (MC Beat-Cken en entrevista realizada en el año 2017).

El logo elegido por el Colectivo como marca fue construido con el aporte de todos los participantes, mediante la realización de actividades grupales el líder generaba diálogo con los jóvenes e indagaba acerca de sus motivaciones, con qué se identificaban, lo que querían transmitir a través de sus composiciones y cuál era el mensaje que querían llevar a la comunidad. El logo contiene tres elementos: “El círculo representa el Cypher: la unidad, la hermandad entre todos los seres vivos, la expansión de la conciencia” (Comunicación personal, M.C Coach, 2018). “El micrófono representa la herramienta por medio por medio de la cual nos expresamos y transmitimos nuestro mensaje”. (Comunicación personal, M.C Beat-Cken, 2018). “Las raíces representan las bases fundamentales del hip-hop, la memoria ancestral y la conexión con la madre tierra” (Comunicación personal, M.C Sancho, 2018).

Participantes del Colectivo

Cada uno de los integrantes del colectivo eligió su propio pseudónimo, que cobra para ellos un especial sentido en cuanto representa su marca y la manera de proyectarse ante otros. Algunos eligen una versión en inglés por la influencia de la cultura anglosajona. En el caso de MC Coach, se lo asignaron algunos jóvenes con los que realizó un proceso de formación quienes lo identificaban como su entrenador, razón por la que tomaron la traducción literal del idioma inglés para esa palabra. La información acerca de cómo definieron sus pseudónimos se obtuvo en conversaciones con el Colectivo a partir de la observación participante en la que pudo identificarse directamente, la razón de sus preferencias:

Para el caso de Becken Gallego Castañeda M.C Beat-Cken, también conocido como “El Mismísimo” porque como él mismo lo narra, “Cuando recién empezaba este proceso, era un poco oscuro mi rap. Lo tomé de los Beat-Boys (chicos con ritmo) de ahí tomó la palabra beat y lo uní a mi nombre Beat-Cken que significa Becken con ritmo” M.C Beat-Cken, (2018).

Juan José Ortega Sánchez, o M.C Sancho Sánchez, explica que el nombre Sancho lo usa como una metáfora para referirse a su otra personalidad, que es más desinhibida y descontrolada. “Al igual que Sancho Panza cuida de don Quijote, y le da consejos, así mismo hace Sancho Sánchez con Juan José. Lo cuida y trata de ir junto a él por el mejor camino”. (2018)

Por su parte Mateo Restrepo Escobar, que se identifica como MC Doroteo Allen, y explica que para él, su pseudónimo representa “cambios con los cuales aprendo a conocerme y darme cuenta de quién o qué soy, también representa el amor hacia todos: la madre tierra, humanos y animales. Ronald Yesid Cano Mejía, cuyo nombre artístico es MC Ronald, afirma que su nombre artístico es igual que su nombre de pila y declara que es “la mejor manera de representar a mis padres. En tanto Fray David Cortés Madrid, MC Fray, manifiesta que “Aunque soy el más nuevo en el colectivo, me siento dentro de una familia. Aún no tengo mi nombre artístico”. (2018)

La página de Facebook del Colectivo cuenta con alrededor de doscientos noventa (290) seguidores <https://www.facebook.com/TCMHipHop/>, en ella se encuentran publicados eventos de años anteriores, pero además publican periódicamente sus fotos, eventos en los que participan y las composiciones personales y grupales, todas cargadas de mensaje hacia el despertar de la conciencia de sí mismo, la conciencia colectiva, la formación del ser, el respeto por la naturaleza, por la vida, el amor por la madre, el amor por los otros. El integrante más activo en la página es

MC Beat-Cken quien publica con más periodicidad que los otros miembros. Además cuenta con un canal personal de YouTube con 28 suscriptores en el que permanentemente publica sus composiciones: www.youtube.com/channel/UC49GAMnsEv8sGQ0Z8UThX8A

El Colectivo también tiene un canal de YouTube con 40 suscriptores, en el cual aparece una foto de los seis integrantes, el logo construido por ellos mismos. Allí también aparecen algunas de sus composiciones, una de ellas, Voces de mi Ciudad, publicada en el año 2016 que alcanza las 2.689 visitas: https://www.youtube.com/channel/UCGe1OB94HbORojm2oRem_WA

Trayectoria del colectivo TCM HIP HOP

El colectivo TCM HIP HOP, desde su creación ha participado en varios eventos culturales, artísticos y sociales en La Estrella y otros municipios cercanos, con el objetivo de favorecer espacios para la socialización de diferentes manifestaciones artísticas y culturales:

“Participamos en un evento homenaje a las madres en nuestro sector rural al que pertenecemos, en donde compusimos una canción dentro del proceso llamada “Gracias Mama” la cual generó un gran impacto y creó una diferente imagen de las madres asistentes para con nosotros, incluso las nuestras como también en la comunidad que ya que nos ve como referentes positivos”. (Mc Allen, 2017)

TCM HIP HOP ha tenido la oportunidad de visibilizarse en diferentes escenarios en los municipios de Caldas y La Estrella. Se destaca la participación en un concierto reflexivo realizado en el Municipio de Caldas (Antioquia). En dicha ocasión representando a las y los jóvenes, a través del micrófono, transmitieron un mensaje de paz, de conciencia social y de reflexión acerca de lo que sucede en sus contextos, e hicieron un llamado a la acción colectiva, a través de sus letras:

También nos presentamos en eventos sociales del día de la familia en el sector del Centro Poblado Mayor de la Tablaza, en La Estrella, articulados con la Junta de Acción Comunal. En otro concierto de rap en el municipio, donde participaron otros grupos de rap de San Antonio de Prado, Sabaneta, Envigado y La Estrella. (Coach, 2017)

En medios de comunicación, tuvieron la oportunidad importante para grupos emergentes como este, de visibilizarse en el programa Generación 9, de Teleantioquia. Esa fue una oportunidad darse a conocer no solo como grupo artístico, sino como colectivo de impacto social: “Se nos hizo una invitación para participar de una nota audiovisual donde el objetivo fue dar una reseña histórica acerca de los integrantes, sus vivencias, pensamientos y expectativas con el grupo hacia la ciudad y su cultura” (2017; Coach)

En el año 2014 el colectivo TCM HIP HOP, participó en un proyecto denominado: Contribuciones al desarrollo del derecho a la ciudad y al territorio desde los jóvenes y organizaciones comunitarias en Medellín y otros municipios del Valle de Aburrá, Antioquia 2014 – 2017, ejecutado por la Corporación Región, con el apoyo de la Agencia de Cooperación Alemana Misereor, en el que participaron varios colectivos del Área Metropolitana.

Adicionalmente, fueron nominados y premiados por la revista TAGUA, en la categoría Cultura y Territorio. Estas visibilizaciones a nivel regional le permiten al líder del colectivo TCM HIP HOP contar con un reconocimiento a nivel municipal por el trabajo cultural y artístico en el marco de las fiestas del Romeral del Centro Poblado Mayor de La Tablaza, y otro reconocimiento en el ámbito departamental, por promover los talentos de la creatividad juvenil en el programa Antioquia Joven. Así mismo en el año 2017, el Colectivo fue invitado a participar en el marco del Simposio de Investigación de la Cohorte UMZ26 de la Maestría en Educación y Desarrollo Humano de la Universidad de Manizales en convenio con el CINDE, como un aporte al círculo de la palabra de las juventudes. En el año 2018 participó como invitado especial en la socialización de la Cátedra de la Paz en la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango, en la que los jóvenes reflexionaron acerca de cómo el arte puede contribuir a mejorar el tejido social.

El surgimiento del colectivo TCM HIP HOP en un contexto rural del municipio de La Estrella a partir de uno de los promotores del Programa de Juventud, no es ajeno al contexto latinoamericano en el cual surgen las culturas juveniles. Allí, en particular, es posible inferir cómo desde la institucionalidad hay una preocupación por la formación y la inclusión de los mismos, ya que este colectivo se ha convertido en referente para otros jóvenes que practican la cultura hip-hop. Esto, gracias a la visibilidad que ha alcanzado en diferentes escenarios dentro y

fuera del municipio, y por la conectividad que, a través de las redes sociales, los jóvenes utilizan como dispositivo de socialización.

El Cypher en torno a la experiencia del líder del colectivo TCM HIP HOP, MC Coach.

Como se pudo evidenciar en la descripción del origen y el desarrollo del Colectivo, este surge por iniciativa de William Javier Posada Gil, un joven que en el año 2014 se desempeñaba como promotor juvenil del Programa de Juventud que lideraba la Alcaldía de la Estrella. Fue él quien propuso convocar a jóvenes del corregimiento Pueblo Viejo para comenzar un proceso de formación a través del hip-hop más específicamente desde el rap. Es así como se constituye en un referente para los participantes. Además de ser referente significativo para identificar de qué manera el hip hop influye en la configuración de la subjetividad política de esos jóvenes.

A través del acercamiento a su experiencia vital por medio de la historia de vida, se identificaron tres grandes dimensiones a partir de las cuales esa influencia se hace evidente: la dimensión humana, la espiritual y la sociopolítica, cuya separación es solo abstracta, para fines de exposición investigativa, y que dan cuenta de aquellos elementos de la vida del joven en los cuales el mundo del hip hop ha estado presente y ha marcado una influencia importante.

Dimensión humana

En ella se indaga sobre su vida personal, familiar y profesional, para identificar eventos ocurridos en su infancia y juventud que ayudaron a configurar su subjetividad política como es el caso de la elección de su primera carrera técnica como Administrador de Empresas con Énfasis en Recurso Humano, que implica gestión, liderazgo y administración de personal, lo que marca en él, una tendencia que se fortaleció a partir de la participación en los grupos juveniles.

¿Yo quién soy? una respuesta como bastante larga de quien soy, pero en resumidas cuentas, soy una persona hija de unos campesinos, una persona que se ha interesado mucho por la música, por el arte, y eso ha sido un eje que siempre ha estado ahí anclado a mi vida, en buscar esa respuesta de quién soy y dar lo que soy, ofrecerle al otro quien soy yo, más que con una palabra (Débora, 2017)

El líder del Colectivo nació en el municipio de Itagüí (Antioquia), vive con sus padres, Enrique Posada y Edilma Gil, sus hermanos, su sobrina Luisa y sus dos perras; Negra y Kathy, en el municipio de La Estrella, Centro Poblado Mayor La Tablaza, en el barrio La Francia de La Estrella

Desde niño he sido muy tranquilo, muy espiritual, me gustaba mucho la naturaleza, me encantaba el agua, los charcos, me gustaba ir a las quebradas. Sin embargo, cuando es niño uno no tiene la conciencia, de lo que es la vida, uno apenas está aprendiendo en ese lugar, empieza uno a explorar, uno no comprende muchas cosas, cree que cuando no le dan algo es porque no quieren y ya, pero uno no ve la magnitud de lo que hay detrás, entonces yo no entendía el por qué, si yo era un buen niño, faltaba comida en la casa, los demás niños tenían juguetes yo no, tenían zapatos, y yo, hubo un tiempo, que no tuve zapatos, ni televisor (...) empieza a ver uno esas falencias y entonces uno ve como que jue pucha aquí que pasa pues? (Escuela Superior Tecnológica , 2017)

William comienza su proceso de formación en el hip-hop desde muy joven. La influencia de la música y la relación con sus amigos, le impulsaron a una búsqueda por sus aficiones y gustos, propios de la adolescencia. En esto influyeron directamente, sus amigos del barrio.

Yo inicié en el hip-hop por medio del break, ¿cómo así? por allá cuando tenía entre 10 u 11 años estamos hablando de 1993 o 94, más o menos con un amigo vimos a unos chicos hacer algunos pasos y nos gustó, pero cuando vimos cantar al primer MC en concierto, entonces empezamos a hacer nuestro propio proceso sin tener ese conocimiento y eso nos llevó a pensarnos a nosotros mismos de otra forma. Como que nos dijimos - Listo. Hay drogas, hay violencia, hay un poco de cosas que están destruyendo a la gente y desarticulando ¿y nosotros qué?-.

La década de los noventa estuvo marcada por intensos y dolorosos episodios de violencia tanto en Medellín como en el municipio de La Estrella. Allí, en el barrio La Francia, lugar de residencia de William Javier, también se presentaba una problemática muy fuerte de violencia, e inclusive una

situación en la que la policía no podía entrar al barrio, pues se daba lugar a permanentes enfrentamientos con las convivir. “Ese escenario representaba un reto difícil para un joven de escasos recursos económicos, al verse confrontado por opciones de inserción a pandillas y la permanente posibilidad de obtener dinero fácil y rápidamente en actividades ilícitas”, recuerda (Coach, 2017):

De un momento a otro yo llegué a ser “carrito”. Era droga o era arma, pero yo sentía algo oscuro. Me pagaban por eso y uno tenía el respaldo de los personajes de las pandillas. Además probé la droga, pero no me gustaba. Lo que me decía era algo oscuro, porque no habla con palabras, era algo muy abstracto y me daba una percepción del mundo que yo decía, no, no me gusta, no me gusta. (Coach, 2017)

William se enfrentó a duras pruebas, movilizado permanentemente por la reflexión en torno a los valores que fundamentaron su educación y el acompañamiento de su madre, que fueron factores fundamentales en su vida, aunque reconoce que en la calle aprendió muchas cosas malas y también buenas, como el arte y más específicamente el hip-hop, y afirma enfáticamente que a través de él, adquiere herramientas para ser una mejor persona. ((Escuela Superior Tecnológica , 2017)

En el año 1996 comenzó a hacer Rap de forma empírica con un grupo de amigos. Así integran la agrupación “Criterio Serio”, y graban en Keirux Producciones, su primer demo de cuatro canciones, titulado “Nuestro primer paso”. De ahí en adelante mantiene una participación activa en varios colectivos, entre los años 2002 a 2017. En 2014 se conforma el colectivo TCM HIP-HOP.

En su formación profesional, William cuenta con un título Técnico en Administración de Empresas con Énfasis en Recurso Humano del Politécnico Integral Colombiano de Envigado, y otro que adelanta actualmente como Técnico Profesional en Producción para las Prácticas Musicales, de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango de Envigado.

Dimensión espiritual

La búsqueda espiritual ha sido un factor fundamental en la vida MC Coach. Dicha búsqueda no ha estado cimentada a través de la religión, sino en su propio ser, el orden natural de la vida, la tierra, el sol, la luna, la creación. Dice: “Allí busco a Dios. No a través de ningún ser humano, sino respetando la creación. He tenido mucha conexión con el fuego”. (Coach, 2018)

En el Hip-hop, MC Coach ha encontrado esa fortaleza interior y ha identificado algunos referentes que le han enseñado cómo estudiar la formación del ser y el crecimiento espiritual, desde los presupuestos del ser, el pensar, el ser y el hacer. Por eso afirma que:

“(…) en el Hip-hop encontré la formación interior a través de algunos personajes que lo estudiaban y me di cuenta que era por ahí, que también lleva a formar el ser, la formación del ser es primordial, saber pensar, saber hacer, saber ser”. (Coach, 2018)

Esos elementos están presentes en su vida, y por eso, en su cuarto, tiene un altar en el que se sienta a meditar. Para él, ese es su lugar sagrado, espiritual. Adicionalmente su formación en Reiki, con maestros especializados en dicha técnica, permite inferir que esa formación espiritual desde el hip hop y desde otros saberes espirituales, han aportado a la configuración de la subjetividad política de una manera significativa en él.

Dimensión social y política

La dimensión social de MC Coach inicia con la participación en los grupos juveniles y los procesos de incidencia social que allí adelantó. Afirma que el principal aprendizaje fue su formación desde el ser:

Allí se aprende mucho de las relaciones interpersonales, trabajo en equipo, liderazgo. Esa clase de formación que no la da una institución educativa en la que me formaban como una máquina para guardar datos, para trabajar. Entonces vi que no formaban mi ser, en cambio en los grupos juveniles encontraba espacios muy sanos para cuando no estaba haciendo rap. (Coach, 2017)

Fue en los grupos juveniles donde desarrolló habilidades para el liderazgo positivo, que más tarde ejerció activamente con los jóvenes del colectivo TCM HIP HOP. MC Coach reconoce la potencia que existe en ellos para el trabajo en equipo, y la ejecución de proyectos. Así desarrolla su dimensión social y política en la interacción con otros jóvenes por medio de actividades colectivas para el bien común.

Entre el 2012 y el 2015, William se integra al Programa de Juventud del municipio de La Estrella como Promotor Juvenil. Esto incide de manera directa en la conformación del colectivo TCM Hip –Hop, como una oportunidad para generar conciencia entre las y los jóvenes, a través del hip-hop y el rap, acerca de sus derechos como ciudadanos críticos y conscientes de lo que ocurre en el contexto. Con este marco de acción, se generaron espacios de formación para la expresión de los jóvenes mediante la composición de letras, se impulsó la expresión de lo que piensan, lo que sienten y lo que pueden aportar para la construcción y transformación de sus territorios.

Tener reconocimiento en el municipio y fuera de él, a través del hip-hop no ha sido fácil para William, porque inclusive a veces los jóvenes son estigmatizados y poco valorados dentro de sus familias. Sin embargo, a través del proceso que él ha desarrollado con los jóvenes ha tenido apoyo y reconocimiento de las instituciones familiar y social.

El proceso no fue fácil, ya que a nivel social hay cierto estigma con la cultura HIP-HOP, con los raperos, de que son malos, de que drogas, si, todo este poco de cosas, de que poco de cosas, soy consciente de que eso está, pero yo no lo cargo, ¿cómo así que yo no lo cargo? Usted puede pensar eso, pero a la hora que se acerque a nosotros, ¡guau! Aquí la cosa es distinta. Entonces, a eso me refiero con lo que yo no lo cargo. A aquí se cambia la visión que tienes de esto. (Coach, 2018)

El trabajo realizado con los jóvenes le permitió a William, M.C Coach ser invitado por la Corporación Región, a la firma del Acuerdo de Paz en Cartagena, como representante de la juventud; allí pudo intercambiar visiones y perspectivas con líderes sociales e indígenas, entre ellos los mamos de la Sierra Nevada de Santa Marta, los Taitas del Putumayo y Amazonas, y reconocidas personalidades del deporte y la música a nivel nacional

Haber participado en la firma de los acuerdos de paz, representa para William una experiencia altamente significativa. Desde volar en un avión de carga de la Fuerza Aérea Colombiana, hasta la asistencia y participación como representante de los jóvenes de los colectivos de Medellín, son para él motivos de honor y compromiso. Destaca además la valiosa oportunidad de conocer personalidades influyentes del país en relación con el deporte como el Happy Lora y la música como el compositor Jorge Velosa:

En cuanto al tema de la paz, si se va a dar o no se va a dar, hay que mirarlo. Yo lo miro más bien pensando en ¿Qué clase de paz firmaron ellos, cierto? Porque una cosa es la paz que yo puedo hacer y otra cosa es la clase de paz que ellos firmaron, que es, digamos, un negocio. Ellos hicieron un negocio, unos acuerdos. Yo veo eso y entiendo que la paz es otra cosa. Esto es un acuerdo ya para un cese de hostilidades en este territorio. Son otras cosas. Que le quisieron poner paz, digamos pues, por lo que le estaban llegando a la población: todas esas muertes, la violencia, los asesinatos, la sangre, la explotación de la tierra por cultivos ilícitos, mejor dicho una mafia tremendísima, entonces digamos, hicieron un acuerdo paz no seguirse matando, pero siguen habiendo muchos actos violentos ahí, entonces ¿de qué clase de paz están hablando ellos (Coach, 2018)

Efectivamente se comprende que la configuración de la subjetividad política de William se ha visto influenciada por diferentes discursos entre los que se destacan: la cultura hip hop, el discurso espiritual que en él tiene mucha fuerza desde niño y que en el presente se configura con la formación en Reiki, el discurso de la formación personal en valores recibida en la familia y en los grupos juveniles, y que ahora se entrelaza con su formación musical profesional, como complemento a su desarrollo personal.

Al hablar de las y los jóvenes como sujetos políticos, es posible afirmar que se habla de aquellos que participan activa y conscientemente en la transformación de sus contextos desde las condiciones políticas, sociales, económicas y culturales, ya que cuando se convoca a la acción colectiva que redunde en el bien común, se alude a la política, en tanto una vida sin acción y sin

discurso no aporta al mundo. Como lo afirma (Muñoz, 2011), toda acción es pues pública y nos hacemos políticos en las relación con los otros:

No se trata solamente de ejercer unos derechos determinados sino de definir unas formas de ser y de existir. Es lo que ocurre en la incesante producción de subjetividad, y en múltiples ejercicios creativos que se hacen visibles en movimientos sociales de muy diverso signo, donde los jóvenes y las jóvenes actúan en tanto como sujetos de comunicación. (p.47).

Se concluye que las tres dimensiones presentadas demuestran cómo el discurso del hip hop ha sido un punto de origen, de retorno y de referencia constante para todas las acciones, las decisiones, las experiencias y las oportunidades que ha tenido William. Un lugar de enunciación, desde el cual se centra y lee el mundo y con el cual trata de relacionar todo su acontecer y tomar las decisiones, convenientes y adecuadas para sí y para los otros. Por eso hace de su labor como líder del grupo, una acción política, asumiéndose como Coach de sí mismo y de sus compañeros. En el hip hop puede encontrar un discurso y a la vez materializar todas sus aspiraciones, su formación técnica como “administrador de gestión humana” además de su formación técnica como músico. Allí reafirma su dimensión política mediante la composición de sus letras, en las que aflora el discurso por los temas que lo apasionan y su ser espiritual, obtiene la fuerza necesaria para emprender las búsquedas que han caracterizado sus últimos años. De este modo es posible comprender que el hip hop, para William, es su punto de partida y de llegada para la configuración de su subjetividad, no solo política.

El Cypher en torno a las composiciones del colectivo

De toda la producción musical del colectivo TCM HIP-HOP, que incluye canciones definidas pero aún sin grabar, temas en proceso de montaje y textos en proceso de creación, se eligieron tres composiciones que constituyen productos terminados y han sido difundidos por redes sociales, a la vez que hacen parte de su repertorio de concierto. Estas composiciones llaman la atención y fueron las seleccionadas para realizar el análisis discursivo propuesto porque, además de ser productos terminados que pudieran ser consultados y analizados, se encontraron en ellas elementos que ayudan a evidenciar la configuración de la subjetividad política de sus

participantes entre los años 2014 al 2017. Se encuentra que desde los títulos de las canciones se percibe el ámbito discursivo del Colectivo y su interés por asuntos como la ciudad, las creencias y una cierta filosofía de vida, que da cuenta de un hip hop reflexivo y comprometido. Ellas son:

Voces de mi ciudad (Colectivo TCM, Hip Hop, 2017)

(Colectivo TCM HIP HOP, Caminar, 2017)

(Colectivo TCM HIP HOP, No pierdas la fe, 2017)

Composiciones del colectivo TCM HIP-HOP

En la primera composición, Voces de mi ciudad, se identifican palabras clave como: inclusión, equidad, igualdad, amor, paz, unión, tolerancia, respeto, derechos, educación, ciudad, humildad, fuerza colectiva, diversidad, diferencia, transformación, comunidad, humanidad, valor, virtud, juventud, territorio e identidad en las que se evidencia una preocupación por temas como los derechos, los valores, el territorio, la importancia de la vida en comunidad y de la tolerancia. De esta, es destacable la comprensión de su compromiso social con el contexto local y nacional.

La composición plantea una reflexión sobre las necesidad de los jóvenes de ser reconocidos y valorados, no estigmatizados, en tanto poseen la capacidad para generar cambios en un mundo violento, con exclusión, con discriminación, pero que todos en comunidad tienen el poder de reconstruir y resignificar desde la unión y la equidad.

Además se identifican algunas ideas fuerza en las que emerge el llamado a la acción colectiva, esa unión que busca el respeto de los derechos, pero también el cumplimiento de los deberes, todo por un bien común. Se evidencia entonces una postura política comunitarista:

Es por ti, es por mí, es por todos aquí / Haciendo respetar nuestros derechos / Para lograr un buen convivir, si / También cumplimos con el deber, de hecho. / Un todo para todos que podamos disfrutar / Una propuesta Transformamos transformándonos / Empezar enseñándonos para cambiar /Somos comunidad, la humanidad hermanos. / Menos

estigmatizada queremos nuestra juventud / Más valorada por su apoyo y su virtud. (Voces de mi ciudad, colectivo TCM HIP-HOP).

En el coro se evidencia una reflexión por el bien común, en la que se concientiza acerca de lo que es responsabilidad de todos y el compromiso que como jóvenes asumen haciéndose llamar la voz. Esa misma voz que convoca al diálogo y a la acción colectiva para la transformación, tanto en el campo como en la ciudad: “Somos la voz de la verdad, hay mucho por hablar ¿Qué es lo que está pasando? Somos la voz de la ciudad, vamos a caminar ¿Qué pasa con el campo?”. (Voces de mi ciudad, colectivo TCM HIP-HOP).

Un todo para todos que podamos disfrutar, una propuesta!!! / Transformamos transformándonos / Empezar enseñándonos para cambiar, / somos comunidad, la humanidad hermanos / todos a la madre tierra pertenecemos / Un llamado a la transformación personal / para que influya en la colectiva, /en esa comunidad que nos hace hermanos, / hijos de la madre tierra. . (Voces de mi ciudad, colectivo TCM HIP-HOP).

En la segunda composición, titulada Caminar, el colectivo TCM HIP HOP plantea la vida como un camino que se debe andar con sabiduría, y aunque se tropiece, se puede parar y volver a empezar, en el cual se debe dejar huellas para otros, aunque algunos te inviten a transitar por un mal camino tú tienes el poder de decidir. “Pero me dijo camina que si no es pa’ caminar, de nada vale ponerse de pie. En la vida solo hay un camino. El bien y el mal son la manera en que caminas, decídelo” (Caminar, colectivo TCM HIP-HOP).

Se analizan algunas ideas fuerza, entre ellas, el respeto por el espacio; pisando firme y dejando huella: la vida es bella sobre todo si la compartes con otros; que se respire paz donde sea que vaya; en la vida solo hay un camino, el bien y el mal son la manera en que caminas, decídelo en la que emerge el llamado a la acción individual consciente y a la interacción con los otros.

Además aparecen palabras clave como observar, pensar, sabiduría, caminar, meditar, bienestar, futuro, paz, armonía, amor, reflexión, elección, en las que se evidencia una introspección como un ser pensante, que debe auto reconocerse como sujeto, como ser humano con pensamiento crítico, con sentido de responsabilidad social y respeto por el otro. Además se

encuentran estas frases claves en las que se evidencian esa disposición para la observación y actuación consciente:

Observando, pensando con sabiduría, tomando decisiones adecuadas, con conciencia con calma para hacer velar y respetar mi espacio. Déjame caminar despacio, soy un aborigen ando en la tierra descalzo, déjame llegar a tu barrio soy un emisario de lo que veo a diario. (Caminar, colectivo TCM HIP HOP)

El colectivo TCM encuentra en el Hip-hop, esa formación interior y ha tenido referentes que los ha guiado a través de la experiencia desde las premisas de saber pensar, saber hacer y saber ser como sujetos que viven en un contexto determinado y que poseen el potencial para transformarlo. Son ellos referentes de otros jóvenes con los que interactúan en diferentes escenarios, a los cuales les pueden impactar sus vidas a través de sus letras y dejar huellas en cualquier lugar donde vayan.

En la tercera composición No pierdas la fe, el Colectivo evidencia esa dimensión espiritual que quizá ha sido influenciada por el líder del colectivo, el llamado para continuar a pesar de las adversidades:

Por favor no pierdas la fe / que vendrá en el futuro / men, yo no lo sé /Cada paso es un nuevo comienzo, el pasado ha pasado/ y solo en el presente pienso / si no puedo lo intento, / no hay nada que perder /por duros que sean los golpes / nunca pierdas la fe". (No pierdas la fe, colectivo TCM HIP-HOP).

Se analizan palabras clave como: fe, amor, mente, verdad, fuerza, carácter y voluntad. En ella se evidencia la relación entre fe y política al ubicar a la primera como fundamento para la acción ante las adversidades de la sociedad, del futuro desconocido; la fe, en tanto lugar de la verdad, es el bastión para la acción política para cambiar el mundo.

Es así que se analizan ideas fuerza en las que emerge el llamado a trascender, de lo artístico de la cultura hip-hop, a la espiritualidad y el llamado a la humanidad del ser que actúa dentro de un colectivo, pero bajo la guía de un ser superior:

La verdad siempre te va a salvar; / no importa si en tu contra está toda la sociedad, / si es con la verdad, el de arriba siempre te va a cuidar; / en cada ser está la clave para cambiar el mundo; / el conocimiento, mi mayor fortuna; / eres más que un guerrero, nunca pierdas la fe; / agradécele al de arriba; creer en ti mismo o en tus guías espirituales”/ (no pierdas la fe, colectivo TCM HIP-HOP).

Igualmente, las nociones de carácter, verdad y voluntad aparecen como elementos configurativos de la subjetividad, que se entiende como política en tanto esta direccionada hacia la construcción de un sí mismo positivo, orientado hacia el futuro, que no se detiene.

Se evidencia, a partir de estas composiciones, que son consolidaciones discursivas, expresiones estético – artísticas que estos jóvenes construyen a partir del hip hop, una subjetividad que gira en torno a tres asuntos fundantes: en primer lugar, la preocupación por los otros, el otro, la realidad, el contexto social (urbano y rural).

En segundo lugar, la fe, la espiritualidad, el carácter trascendente de la especie humana como motor, como expresión configurativa de una moral, de una concepción del bien desde la cual se intenta crecer individualmente y transformar la realidad social.

En tercer lugar, el caminar, la movilización, la tendencia a la acción, individual y colectiva que concita a la unión, el romper la pasividad, como un llamado al otro, como un principio individual, tres asuntos fundantes de una subjetividad individual que se colectiviza en la acción grupal a través del mundo de hip hop, que va más allá de sus canciones y que ha sido, para estos jóvenes, refugio, excusa, discurso, motor y vehículo de sus vidas.

Discusión

La definición de juventud en la sociedad moderna es compleja. Existen múltiples juventudes. No se habla de un solo joven porque ese concepto está atravesado por los discursos en los que ellos y ellas se desenvuelven: el de las religiones, las instituciones educativas, las industrias culturales, las instancias estatales, la familia, entre otros. Además cambia según el plano en el que se observa, es decir, el económico, el social y el cultural. Existen unas características de clase, de comportamientos, de referencias identitarias, etarias, de lenguajes, de contextos, por lo

que resulta imposible abarcarlos a todos en un solo concepto. Como lo plantean (Margulis & Urresti, 1998):

(...) la condición de juventud indica, en la sociedad actual, una manera particular de estar en la vida: potencialidades, aspiraciones, requisitos, modalidades éticas y estéticas, lenguajes. La juventud, como etapa de la vida, aparece particularmente diferenciada en la sociedad occidental sólo en épocas recientes; a partir de los siglos XVIII y XIX comienza a ser identificada como capa social que goza de ciertos privilegios, de un período de permisividad, que media entre la madurez biológica y la madurez social.(p.2).

Así que no se puede homogenizar, ni estigmatizar la juventud, porque ella es una construcción sociocultural. El contexto sociocultural del municipio de la Estrella, Antioquia y más aún el de su vereda Pueblo Viejo y el barrio Centro Poblado Mayor La Tablaza, son la evidencia de las homogeneidades propias de lo rural, la existencia de los jóvenes del colectivo TCM HIP HOP es prueba de un rompimiento de esa homogeneidad y el surgimiento de las diversidades culturales juveniles. En ese sentido, (López, 2011.) plantea, al hablar de los y las jóvenes que:

Las subjetividades juveniles pueden ser entendidas entonces como todas las acciones, enunciaciones, discursos de reconfiguración y autoafirmación de la idea de sí mismo que producen los y las jóvenes; es decir de los anclajes identificatorios que se evidencian en sus expresiones a partir de los cuales se construye el sentido de la vida. Así, la experiencia subjetiva juvenil, es decir las formas de ser y estar juveniles en el contexto contemporáneo, parecen tener unos modos de expresión que giran en torno a la adscripción-integración, la resistencia-crítica y la exclusión-evitación. (p.17)

El surgimiento del colectivo TCM HIP HOP en un contexto rural del municipio de La Estrella a partir de uno de los promotores del Programa de Juventud, con la intención de concientizar a la comunidad a través de la música sobre sus derechos como ciudadanos críticos y conscientes, no es ajeno al contexto latinoamericano en el cual surgen las culturas juveniles. Allí, en particular, es posible inferir cómo desde la institucionalidad hay una preocupación por la formación y la inclusión de los mismos, ya que este colectivo se ha convertido en referente para otros jóvenes

que practican la cultura hip-hop. Esto, gracias a la visibilidad que ha alcanzado en diferentes escenarios dentro y fuera del municipio, y por la conectividad que, a través de las redes sociales, los jóvenes utilizan como dispositivo de socialización.

En palabras de (Reguillo, 2012), “las culturas juveniles han encontrado en sus colectivos, elementos que les permiten compensar el déficit simbólico, generando diversas estrategias de reconocimiento y afirmación, entre las que se destaca, el uso de objetos, marcas y lenguajes particulares”. p.79.

En la condición de la juventud de estos jóvenes del colectivo que hacen parte de estratos socioeconómicos bajos y de un contexto rural, se enfrentan desafíos como el desempleo, la soledad, la exclusión, la falta de oportunidades para acceder a la educación superior, la falta de reconocimiento. También es frecuente la tendencia a unas inadecuadas relaciones con el mundo adulto, generalmente dentro del contexto familiar, en gran medida impulsada por el desafío latente a la autoridad y la deconstrucción del respeto y la confianza en el mundo adulto, lo que deriva en manifestaciones y sus sentimientos de soledad asociados a una mayor vulnerabilidad frente al uso de drogas, delincuencia y depresión, entre otros aspectos.

En algunos contextos, los jóvenes son vistos como los portadores de peligro, y por lo tanto, se les reconoce como los responsables del caos y la anarquía en el entorno social y cultural, y a la juventud, como una etapa de crisis y transiciones psico-biológicas que requieren contención para los cuestionamientos y rebeldías de cara al sistema social, en tanto las expectativas del mundo adulto chocan con las de los jóvenes porque ellos desean moldear y construir su propio espacio y tiempo social. Frecuentemente sostienen una pugna con los intentos homogeneizadores de la institucionalidad, lo que requiere, muchas veces, de una atención particular y una mirada muy atenta para activar los dispositivos de ordenamiento social. Colombia en particular la década de los noventa estuvo marcada por intensos y dolorosos episodios de violencia tanto en Medellín como en el municipio de La Estrella. Allí, en el centro poblado mayor La Tablaza, lugar de residencia de William Javier Posada Gil, también se presentaba una problemática muy fuerte de violencia, e inclusive una situación en la que la policía no podía entrar al barrio, pues se presentaban permanentes enfrentamientos con las convivir. Ese escenario representaba un reto difícil para un joven de escasos recursos económicos, al verse confrontado por opciones de

inserción a pandillas y la permanente posibilidad de obtener dinero fácil y rápidamente en actividades ilícitas.

Es claro que el tema de la juventud entró en el escenario del conocimiento académico en Colombia a partir de la pregunta por la violencia. La preocupación social por la autoría de agresiones a la vida de importantes dirigentes por parte de jóvenes de tres ciudades, Medellín, Bogotá y Cali, dio paso a estudios en el foco particular del sicariato y como lo plantea (Escobar, 2009), tal emergencia de las investigaciones en juventud hacia los años 90, pareciera haberse dado en el marco de una sociedad que empezó a inquietarse por las implicaciones del narcotráfico, negocio y cultura que sin embargo, venía de años atrás.

Algunos jóvenes encontraron en el narcotráfico, el sicariato, el microtráfico de drogas, una opción para resolver las condiciones económicas precarias por las que estaban atravesando en sus barrios, aunque eso implicara tener un ciclo de vida muy corto. La situación de William Javier Posada Gil no era diferente a la de otros jóvenes. Afirma:

“De un momento a otro yo llegué a ser carrito. Era droga o era arma, pero yo sentía algo oscuro. Me pagaban por eso y uno tenía el respaldo de los personajes de las pandillas. Además probé la droga, pero no me gustaba. Lo que me decía era algo oscuro y me daba una percepción del mundo que yo decía, no me gusta, no me gusta.” (Coach, 2018)

Gracias a esta comprensión acerca del mundo juvenil, en los años noventa se refuerza el interés por acercarse y comprender las expresiones y culturas juveniles, ya que se modifica la mirada, y se resignifica, al dar un giro hacia un sujeto joven que habita el territorio y lo transforma. La observación cambia de sentido al enfocarse ya no desde los fenómenos asociados con la violencia y el conflicto, sino hacia la simbología y el sentido de pertenencia. Ese joven revolucionario y rebelde de las décadas anteriores, ahora es reconocido como un actor social. Se convierte en un sujeto de derechos y se configura en un nuevo actor político, mediante un conjunto de prácticas culturales por medio de las cuales participa en la escena pública.

En los últimos cincuenta años, los jóvenes participan, individual y colectivamente cada vez más, no sólo en la construcción del contexto

social y sus ofertas sino en la generación de prácticas alternativas y resignificantes del mismo. Ya que son estas nuevas generaciones las que portan la sensibilidad y la disposición para apropiarse, corporizar y crear por vía de la música, la estética y el deporte, etcétera, permitiendo hablar de prácticas y fenómenos emergentes en la juventud contemporánea, entendiendo que éstas no implican por tanto, la ruptura total con los hábitos y las ofertas tradicionales, sino un aumento, una explosión constante de haceres y sentires”.(López M. , 2011) p: 35

Los y las jóvenes configuran formas de organización juvenil, a través de sus colectivos, en las que demuestran una gran trayectoria, gestión y participación en diferentes escenarios desde lo público de manera informal, pero definiendo desde la acción, prácticas políticas, como plataforma para expresar lo que piensan, fortalecer sus colectivos, legitimar sus prácticas, posicionar sus productos culturales a partir de sus discursos y formas de construir comunidad. De esta manera, también se configura la subjetividad política y es posible comprender, que al hablar de algunos de ellos como sujetos políticos, se reconoce su liderazgo, participación activa y consciente en la transformación de sus contextos, desde las condiciones particulares, puesto que desde allí se convoca a la acción colectiva que redundan en el bien común. Esa es la forma como se incorpora la política a la vida de las y los jóvenes. De acuerdo con (Muñoz, 2011)

No se trata solamente de ejercer unos derechos determinados sino de definir unas formas de ser y de existir. Es lo que ocurre en la incesante producción de subjetividad, y en múltiples ejercicios creativos que se hacen visibles en movimientos sociales de muy diverso signo, donde los y las jóvenes actúan en tanto como sujetos de comunicación. (p: 47).

Una de las formas de participación de los y las jóvenes es la cultura hip hop, siendo el rap, quizá, el escenario de mayor expresión de la subjetividad de los jóvenes, en tanto es una acción que no se realiza esporádicamente, sino que se asume como la vida misma. Algunos de los jóvenes que practican la cultura hip-hop desde el pilar del rap, lo perciben como un lugar estratégico para pensar la sociedad a través de las narrativas de sus letras, en las que afloran la emotividad y las formas corporales como espacio de afectación colectiva. Los grafitis, los

tatuajes, el vestuario, todas ellas, son formas de actuación política no institucionalizada, que al lado de su grupo de pares, se constituye en un espacio de socialización. Es decir, que mediante la práctica del rap, evidenciada en la creación de sus composiciones, direccionadas por el pensamiento, la percepción, la reflexión y la acción, los y las jóvenes expresan su subjetividad política, convirtiéndolos en sujetos críticos de sus propios contextos. “(...) estos contenidos sólo pueden hallarse en la calle, por eso la calle es el lugar de la reflexión que obliga a la transformación de sí; en la calle el hopper encuentra respuesta. En la calle está la esencia del hip-hop”. (Garcés, 2005) p: 11

Efectivamente se comprende que la configuración de la subjetividad política del líder colectivo TCM se ha visto influenciada por diferentes discursos entre los que se destacan: la cultura hip-hop, el discurso espiritual que en él tiene mucha fuerza desde niño y que en el presente se configura con la formación en Reiki, el discurso de la formación personal en valores recibida en la familia y en los grupos juveniles, y que ahora se entrelaza con su formación musical profesional, como complemento a su desarrollo personal. Además demuestran cómo el discurso del hip hop ha sido un punto de origen, de retorno y de referencia constante para todas las acciones, las decisiones, las experiencias y las oportunidades que ha tenido William. Un lugar de enunciación, desde el cual se centra y lee el mundo y con el cual trata de relacionar todo su acontecer y tomar las decisiones, convenientes y adecuadas para sí y para los otros. Por eso hace de su labor como líder del grupo, una acción política, asumiéndose como coach de sí mismo y de sus compañeros.

Se encuentra entonces que en el hip hop encuentra un discurso y a la vez puede materializar todas sus aspiraciones, su formación técnica como “administrador de gestión humana” además de su formación técnica como músico. Allí reafirma su dimensión política mediante la composición de sus letras, en las que aflora el discurso por los temas que lo apasionan y su ser espiritual, obtiene la fuerza necesaria para emprender las búsquedas que han caracterizado sus últimos años. De este modo es posible comprender que el hip hop, para William, es su punto de partida y de llegada para la configuración de su subjetividad, no solo política. En palabras de (Reguillo, 2000)

Reconocer la densidad (y la complejidad) de un tejido conformado por una multiplicidad de jóvenes que están dinamizando día a día la sociedad requiere estudiar los modos de organización que “desde abajo” plantean propuestas de gestión y acción, aunque estas escapen a las formas tradicionales de concebir el ejercicio político y sus escenarios habituales. (p: 14).

Se evidencia, a partir de las composiciones del colectivo que son consolidaciones discursivas, expresiones estético artísticas que estos jóvenes construyen a partir del hip hop, una subjetividad que gira en torno a tres asuntos fundantes: en primer lugar, la preocupación por los otros, la realidad, el contexto social (urbano y rural). En segundo lugar, la fe, la espiritualidad, el carácter trascendente de la especie humana, como motor, como expresión configurativa de una moral, de una concepción del bien, desde la cual se intenta crecer individualmente y transformar la realidad social. En tercer lugar, el caminar, la movilización, la tendencia a la acción, individual y colectiva que concita a la unión, el romper la pasividad, como un llamado al otro, como un principio individual, tres asuntos fundantes de una subjetividad individual que se colectiviza en la acción grupal a través del mundo de hip hop, que va más allá de sus canciones y que ha sido, para estos jóvenes, refugio, excusa, discurso, motor y vehículo de sus vidas.

Las composiciones plantean una reflexión sobre la necesidad de los jóvenes de ser reconocidos y valorados, no estigmatizados, en tanto poseen la capacidad para generar cambios en un mundo violento, con exclusión, con discriminación, pero que todos en comunidad tienen el poder de reconstruir y resignificar desde la unión y la equidad. Además se identifican algunas ideas fuerza en las que emerge el llamado a la acción colectiva, esa unión que busca el respeto de los derechos, pero también el cumplimiento de los deberes, todo por un bien común. Se evidencia entonces una postura política comunitarista. Se analizan algunas ideas fuerza, entre ellas, el respeto por el espacio; pisando firme y dejando huella: la vida es bella sobre todo si la compartes con otros; que se respire paz donde sea que vaya; en la vida solo hay un camino, el bien y el mal son la manera en que caminas, decídelo en la que emerge el llamado a la acción individual consciente y a la interacción con los otros.

La subjetividad es la conciencia de sí mismo que hace que nos diferenciamos de los otros seres. Son las voces, las experiencias, los recorridos que acompañan al sujeto y que no son ajenos del contexto en el que se desenvuelve; por lo tanto no es posible hablar de una subjetividad. Se habla de subjetividades como producto de los cambios sociales recientes que implican nuevas formas de sentido de la vida. La subjetividad se va construyendo en la intersubjetividad (Muñoz, 2011) Plantea, al hablar de los y las jóvenes:

“Las subjetividades juveniles pueden ser entendidas entonces como todas las acciones, enunciaciones, discursos de reconfiguración y autoafirmación de la idea de sí mismo que producen los y las jóvenes; es decir de los anclajes identificatorios que se evidencian en sus expresiones a partir de los cuales se construye el sentido de la vida. Así, la experiencia subjetiva juvenil, es decir las formas de ser y estar juveniles en el contexto contemporáneo, parecen tener unos modos de expresión que giran en torno a las adscripción-integración, la resistencia-crítica y las exclusión-evitación” (p: 17)

Aparecen en la investigación las nociones de carácter, verdad y voluntad como elementos configurativos de la subjetividad, que se entiende como política en tanto esta direccionada hacia la construcción de un sí mismo positivo, orientado hacia el futuro, que no se detiene. Además aparecen palabras clave como observar, pensar, sabiduría, caminar, meditar, bienestar, futuro, paz, armonía, amor, reflexión, elección, en las que se evidencia una introspección como un ser pensante, que debe auto reconocerse como sujeto, como ser humano con pensamiento crítico, con sentido de responsabilidad social y respeto por el otro. Además se encuentran estas frases claves en las que se evidencian esa disposición para la observación y actuación consciente: El colectivo TCM encuentra en el Hip-hop, esa formación interior y ha tenido referentes que los ha guiado a través de la experiencia desde las premisas de saber pensar, saber hacer y saber ser como sujetos que viven en un contexto determinado y que poseen el potencial para transformarlo. Son ellos referentes de otros jóvenes con los que interactúan en diferentes escenarios, a los cuales les pueden impactar sus vidas a través de sus letras y dejar huellas en cualquier lugar donde vayan.

CONCLUSIONES

Las investigaciones analizadas dan cuenta de que la relación que las y los jóvenes establecen con la política, implican trascender una lectura sobre los escenarios formales de participación. A partir de la presente investigación se puede concluir que los y las jóvenes hopper encuentran en el rap un escenario de subjetivación política, ya que los participantes pueden configurar o afirmar la dimensión política –individual y colectiva-, porque allí se favorece la libre expresión a través de la composición, la pregunta por el contexto, la crítica frente a la situación del país, allí en la interacción con los pares se minimizan las inseguridades, se desarrolla la confianza al compartir deseos, necesidades y logros. Configurando su subjetividad política en la cotidianidad, en la acción vivida y narrada en el campo de la alteridad, en el cual se respeta la diferencia, pero se defiende con ética el pensamiento propio, se constituye en un modo de ser, de construir la vida en común, en la que se actúa intersubjetivamente y en la que se valora y se reconoce la diferencia.

Los hallazgos encontrados en la investigación permiten establecer que la configuración de la subjetividad política del líder del colectivo inició con el proceso en los grupos juveniles, en los cuales recibió formación comunitaria para la ejecución de proyectos que redundaron en el bien común. Es desde allí donde comienza a desarrollar su dimensión social y política.

Así, en la interacción con otros jóvenes desarrolla habilidades como el liderazgo que más tarde va a ejercer en los jóvenes del colectivo, los cuales han estado influenciados por los discursos que han ayudado a configurar la subjetividad del líder: la cultura hip hop, el discurso espiritual el discurso de la formación personal en valores recibida en la familia y en los grupos juveniles. Lo que ha permitido generar reflexión al interior del colectivo para la composición de las letras en la cuales aflora diferentes temáticas como: el llamado a la acción colectiva, la reflexión sobre la ciudad y el campo, el respeto por la tierra, la apropiación del territorio, la formación del ser pensante.

Los jóvenes del Colectivo asumen un compromiso social haciéndose llamar “La voz”. Esa misma voz que convoca al diálogo y a la acción colectiva para la transformación. De ese modo hacen el llamado a la sociedad sobre la necesidad de que los jóvenes sean reconocidos, valorados, no estigmatizados, ya que poseen capacidad para generar cambios en un mundo

violento, con exclusión, con discriminación, pero en el que todos, en comunidad, tienen el poder de transformar sus contextos a partir de la unión, la inclusión y la equidad.

Si bien existen jóvenes apáticos, desinteresados, jóvenes que se expresan políticamente sin ser conscientes que lo hacen, y hay otros que se expresan políticamente de manera alienada, acrítica, repitiendo discursos adultos (esa es su dimensión política subjetiva), el pensamiento político de algunos jóvenes está lleno de potencia, no es ingenuo surge de la reflexión consciente de su responsabilidad social como forjadores del futuro del país, por lo que se hace importante reconocer el aporte significativo que desde su posición han hecho y siguen haciendo algunos jóvenes con sus colectivos.

En los últimos años se han visibilizado sus acciones con más fuerza, por lo tanto es importante reconocer que la resistencia, la búsqueda política y las prácticas políticas alternativas de los jóvenes vienen convocando a la participación activa de los mismos en diferentes escenarios, desarrollando un pensamiento crítico, con la posibilidad de construir juntos un mejor lugar para vivir, ellos cada vez se van apropiando más de los espacios tanto físicos como sociales, culturales incluso institucionales y utilizan la música como una estrategia para hacerlo.

En los últimos años ellos han logrado hacerse visibles gracias a los medios de comunicación, entre ellos: la internet, las redes sociales, los teléfonos celulares entre otros. De ese modo logran actuar sin restricciones y exponen sus puntos de vista de manera libre. Es así como trascienden el mundo de lo local y entran al mundo de la globalización y la virtualidad para ejercer influencia sobre otros jóvenes.

Es importante reconocer en los jóvenes, su capacidad de agenciamiento para unirse, trabajar juntos y liderar procesos en los cuales se encuentran identificados. Se encuentra que el rap es una posibilidad de manifestar sus acciones políticas de resistencia, para la movilización de otros jóvenes en torno a sus ideales y necesidades, y así potenciar acciones políticas de mayor envergadura utilizando el micrófono, el escenario y las redes sociales como dispositivos para la movilización de otros jóvenes.

La experiencia del colectivo TCM HIP HOP, a partir de su práctica y discurso, su desarrollo, la historia de vida de su líder y sus composiciones, permite comprender la relación entre la

experiencia vivida y la subjetividad política que han configurado los participantes principalmente desde el Hip Hop, pero también desde otras experiencias que han tocado sus vidas, mediadas o relacionadas con esta práctica cultural: la experiencia vivida es la vida del Hip Hop y la subjetividad política es la preocupación por el contexto, la fe y la intención de caminar, que se han construido y se expresan en el mundo del hip hop que estos jóvenes construyen cotidianamente y del cual han hecho su propósito de vida.

ARTÍCULO INDIVIDUAL

EL RAP COMO POSIBILIDAD PARA LA CONFIGURACION DE LA SUBJETIVIDAD POLÍTICA EN JÓVENES

Eliana Isabel Bedoya Mejía

Resumen

Este artículo presenta algunas reflexiones conceptuales necesarias para fundamentar el marco teórico de la investigación “configuración de la subjetividad política a partir de la cultura hip hop en los jóvenes del colectivo TCM del Municipio de La Estrella, Antioquia Colombia”, que desde el método de investigación cualitativa, se enfoca en la comprensión de la relación entre la experiencia vivida y la subjetividad política que han configurado los participantes del colectivo Taller y Comunidad Musical HIP HOP entre los años 2014 y 2017, a partir de sus práctica y discurso.

Haciendo un acercamiento teórico a las nociones de juventud, subjetividad y subjetividad política, se enlazan dichos elementos en relación con el mundo del hip hop, para comprender cómo los y las jóvenes, a través de esta práctica artística ,construyen sus propios territorios culturales y narrativas cargadas de sentido, desarrollan pensamiento crítico y configuran una búsqueda política que les permite participar de manera activa en diferentes escenarios, con la reflexión consciente de su responsabilidad social como forjadores del futuro del país.

Palabras clave

Juventud, subjetividades, subjetividad política, cultura hip-hop.

Abstract

This article presents some conceptual reflections necessary to support the theoretical framework of research "configuration of political subjectivity from hip hop culture in young people of the TCM collective from the Municipality of La Estrella, Antioquia-Colombia", since that qualitative research method it focus on understanding the relationship between his living experience and the political subjectivity that has shaped the participants of the HIP HOP

Workshop and Music Community collective between 2014 and 2017, based on its leader's life history.

Making a theoretical approach to the notions of youth, subjectivity and political subjectivity, these elements are linked in relation to hip hop world to understand how young people, through this artistic practice build their own cultural territories and narratives loaded with sense, to develop critical thinking and shape a political search that allows them to participate actively in different scenarios, with the conscious reflection of their social responsibility as forgers of the future of the country.

Key Words: Youth, political subjectivity, hip-hop culture.

Introducción

El artículo surge de la investigación: configuración de la subjetividad política a partir de la cultura hip-hop en los jóvenes del colectivo TCM HIPHOP (Taller y Comunidad Musical) – del municipio de La Estrella Antioquia, realizada en el marco de la Maestría en Educación y Desarrollo Humano de la Universidad de Manizales en convenio con la Fundación Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano-CINDE, entre los años 2015 y 2018.

La aproximación a las nociones centrales de juventud, subjetividad, subjetividad política y la cultura hip hop, a partir de la mirada de diversos autores abordados en el desarrollo de este proceso investigativo, contribuye a definir convergencias entre la teoría y la experiencia vital de los jóvenes, así como a reconocer diferentes formas organizativas juveniles con fines comunes, como escenarios de reivindicación social, todos ellos a partir de los cuales es posible relacionar con una experiencia de acción colectiva que aporta un sentido especial y de protagonismo a su actuación política, evidenciada con la investigación.

El escenario de este proceso académico es el municipio de la Estrella que, como muchos otros municipios de Antioquia, en las décadas de los ochentas y los noventas, se vio duramente golpeado por el fenómeno del narcotráfico que aquejó al país y en el que los jóvenes tuvieron especial relevancia a razón de un sinnúmero de estereotipos negativos relacionados directa o indirectamente con la violencia. Sin embargo, al mismo tiempo las y los jóvenes protagonizaron múltiples acciones de creación, fortalecimiento y reivindicación frente a los fenómenos

asociados a la violencia y el narcotráfico, y de ese modo, se involucraron positivamente en actividades culturales y artísticas, como una manera de hacerse visibles y resilientes frente a los fenómenos de violencia, siendo en ese punto donde ganaron fuerza las organizaciones sociales, deportivas, religiosas y los grupos juveniles, instituciones todas ellas, que promovieron la movilización comunitaria de los jóvenes en torno a dichas prácticas, lo que les permitió generar experiencias de acción colectiva y constituir diferentes formas organizativas juveniles con fines comunes.

Por lo anterior, involucrar a los y las jóvenes en un proceso investigativo exige poner en consideración las múltiples y diversas dinámicas sociales en las que están inmersos. Su historicidad, sus referentes, tendencias, búsquedas, imaginarios, aspiraciones y potencialidades, puesto que su reto permanente es la configuración de espacios de autonomía a través de prácticas, maneras de habitar el mundo y todo lo que de una u otra forma contribuye a su construcción de identidad, como lo son, entre otros aspectos, sus formas de vestir y el lenguaje de sus cuerpos, lo que comparten con sus pares, esos otros jóvenes que validan su existencia. Para dar cuenta de ello, la investigación retoma cuatro nociones que conducen a la profundización de la misma, a saber:

Juventud

Para (Margulis & Urresti, 1998) este concepto es una construcción social de la modernidad que se reconfigura permanentemente de acuerdo con el momento socio-histórico en el que se desarrolla. En consecuencia, no existe una única forma de ser joven, no se puede homogenizar la condición juvenil. Los y las jóvenes son diferentes según el contexto. Sus maneras de ver el mundo y de comunicarse son plurales y para ello crean narrativas a través de lenguajes verbales y no verbales. Ellos buscan agenciarse y posicionarse en una sociedad en la que algunas veces no encuentran aprobación. También buscan resignificar sus experiencias culturales, sociales y simbólicas propias, algunas veces distanciadas del disciplinamiento y de la institucionalización por parte del mundo adulto.

Los y las jóvenes, a través de sus prácticas, se construyen como sujetos productores de cultura y sus acciones no se pueden leer solo como escenarios de violencia y conflicto. Como plantea (Escobar, 2009)

Una tercera vía de sentido sobre el joven en las investigaciones es la de actor de ciudadanía, en tanto esperanza de la transformación social, motor del cambio social, agente de protagonismo o de actoría social. Hay aquí una noción de inclusión del sujeto social joven a través de su propia acción, que le atribuye además un encargo de resolución de problemáticas sociales, ya sea mediante la participación o desde el trabajo comunitario (p.12)

Los y las jóvenes elaboran discursos para manifestar la concepción que tienen del mundo para ser escuchados y tener voz, aunque algunas veces esas manifestaciones pasan inadvertidas porque las hacen al margen de la formalidad, y además, son transitorias. Pese a lo anterior, en los últimos años los jóvenes han logrado hacerse visibles gracias a los medios de comunicación, entre ellos la internet, las redes sociales y los teléfonos celulares, entre otros medios que les permiten actuar sin restricciones y exponer sus puntos de vista de manera libre. Es así como trascienden el mundo de lo local y entran al mundo de la globalización y la virtualidad. Pensar en la condición juvenil es pensar en una población que se configura en relación con los símbolos, los sentidos y los significados para comprender sus historias de vida.

En Colombia los jóvenes comienzan a visibilizarse desde la institucionalidad y la sociedad en las décadas de los 80 y los 90 del siglo XX, a partir del fenómeno del narcotráfico que por esos años tomó fuerza y en el que muchos de los y las jóvenes se vieron inmersos como una oportunidad de escapar a la marginalización y la exclusión. Desde este enfoque los jóvenes también son vistos como objetos de atención: señalados, perseguidos y compadecidos bajo el estereotipo de joven marginal, peligroso y con pocas expectativas de vida.

Es claro que el tema de la juventud entró en el escenario del conocimiento académico en Colombia, a partir de la pregunta por la violencia. La preocupación social por la autoría de agresiones a la vida de importantes dirigentes por parte de jóvenes en las ciudades de Medellín, Bogotá y Cali, dio paso a estudios con foco particular en el sicariato. La emergencia de las investigaciones en juventud hacia los años 90, pareciera haberse dado en el marco de una sociedad que empezó a inquietarse por las implicaciones del narcotráfico, negocio y cultura que, sin embargo, venía de años atrás. (Escobar, 2009)p.13

Una de las muertes causadas por el fenómeno del narcotráfico que generó la reflexión sobre la juventud en el país, fue la del ministro de justicia Rodrigo Lara Bonilla en 1984, a manos de dos jóvenes sicarios. Éste acto violento le permitió al gobierno evidenciar a la juventud como parte de una problemática social. De acuerdo con ((López M. , 2011)es posible afirmar, que en esa época se problematiza la juventud en el país:

En Colombia en particular, las décadas de los 80's y 90's representaron una época de tensión y confusión en el surgimiento y visibilización de la población juvenil. En estos veinte años el ausentismo recurrente e histórico de políticas sociales en otras poblaciones como la mujer, la infancia, y las denominadas minorías étnicas, sumado a otros fenómenos como el narcotráfico, los procesos de apertura y globalización y la democratización de los Estados latinoamericanos, conllevó a que la juventud irrumpiera desde la pugna por encontrar un lugar social a través de tres formas: las expresiones violentas, la participación y organización social y política y la generación de identidades y prácticas culturales propias y diferenciadas del mundo adulto. (...)Podríamos pensar en esta época como aquella en la que se produce la juventud en Colombia y a la vez se da un proceso de aprendizaje y acomodación, tanto de la juventud como del Estado y la sociedad. P. 55)

Sin embargo, no todos los jóvenes se inscribieron en las dinámicas del narcotráfico. Algunos tuvieron otras alternativas, entre ellas, las propuestas de las organizaciones de base, deportivas, religiosas, las bandas musicales, los clubes deportivos y los grupos juveniles, algunos apoyados por la iglesia y el sector social. Todas esas instituciones promovieron la movilización comunitaria de los jóvenes en torno a dichas prácticas, lo que les permitió generar experiencias de acción colectiva en sus diferentes expresiones y modalidades.

Uno de los movimientos que convocó a los y las jóvenes fue la cultura hip-hop que, aunque no nació en el contexto latinoamericano, llegó a las ciudades desde la década de los ochenta, coincidiendo también con el fenómeno del narcotráfico.

El hip-hop con sus cuatro elementos, el mcCing (o rapping), el DjiJing (o turntablism), el Breakdancing (o Boying), y el grafiti, tomó protagonismo en los mismos barrios en los que existían las fronteras invisibles marcadas por el miedo y la desesperanza, generando así una alternativa de vida diferente para los jóvenes, una nueva forma de relación entre ellos, ya no para delinquir, sino para expresar la resistencia a través del baile y la música de una nueva cultura que llegaba y que les proponía otras maneras de estar y de sentir, en medio de la violencia que vivían en sus barrios y ciudades.

Es así como algunos jóvenes desarrollaron proyectos y constituyeron colectivos que hicieron posible una trayectoria de gestión y participación en diferentes escenarios desde lo público, de manera informal, predefiniendo desde la acción, prácticas y políticas que refuerzan su capacidad de expresar lo que piensan, legitimar sus prácticas, posicionar sus productos culturales a partir de sus discursos y reconocerse como sujetos de derechos para la participación ciudadana, a través de la cual configuran su subjetividad política, aunque tal vez no tuvieran consciencia el proceso del que eran parte, y con el que lograron irrumpir en asuntos públicos de su comunidad, su región e incluso del país. En ese sentido, (Gómez, 2016) afirma:

Hablar de juventudes, es relacionarlas con la política, en esa libertad de la acción, donde la resistencia se da en ese escenario de lo cotidiano, por tanto, en estas voces se encuentran contenidas múltiples perspectivas que no se pueden capsular en un concepto.” (p.9).

Subjetividades

La subjetividad es la conciencia de sí mismo que hace que nos diferenciamos de los otros seres. Son las voces, las experiencias, los recorridos que acompañan al sujeto y que no son ajenos del contexto en el que se desenvuelve; por lo tanto no es posible hablar de una subjetividad. Se habla de subjetividades como producto de los cambios sociales recientes que implican nuevas formas de sentido de la vida. La subjetividad se va construyendo en la intersubjetividad. (López M. , 2011)) Plantea, al hablar de los y las jóvenes:

Las subjetividades juveniles pueden ser entendidas entonces como todas las acciones, enunciaciones, discursos de reconfiguración y

autoafirmación de la idea de sí mismo que producen los y las jóvenes; es decir de los anclajes identificatorios que se evidencian en sus expresiones a partir de los cuales se construye el sentido de la vida. Así, la experiencia subjetiva juvenil, es decir las formas de ser y estar juveniles en el contexto contemporáneo, parecen tener unos modos de expresión que giran en torno a la adscripción-integración, la resistencia-crítica y la exclusión-evitación. (p.17)

Existen investigaciones que indagan acerca de la influencia del movimiento hip-hop en el ámbito de las formas asociativas, formativas y expresivas de los jóvenes, esto con el fin de reconocer algunas de sus prácticas como herramientas transformadoras en el marco de los procesos de desarrollo comunitario. Los jóvenes que practican la cultura hip-hop, cada vez se van apropiando más de los espacios y utilizan la música como una estrategia para hacerlo. Además se evidencia un interés por parte del gobierno para la promoción de conciertos, eventos culturales, creación de redes y conformación de escuelas como una forma de contención social de los jóvenes y de reducir la violencia, y aunque algunos de ellos se vinculan a proyectos institucionalizados con el ánimo de obtener recursos, espacios y promoción de su cultura. Por lo tanto es importante reconocer en los jóvenes su capacidad de agenciamiento para unirse, trabajar juntos y liderar procesos en los cuales se encuentran identificados, es allí donde ellos desarrollan su subjetividad.

Parafraseando a (Muñoz, 2011) la subjetividad es comprendida como la capacidad de interacción, de negociación, pero a través de la experiencia, por lo que podemos decir que la subjetividad se va configurando en la relación con los otros y con el contexto, ya que es un producto del momento histórico en el cual vive el sujeto. Por otro lado se comprende como el campo de representación y de acción de los sujetos que están determinados por las condiciones históricas, políticas, culturales, religiosas, entre otras.

Las subjetividades son plurales y se producen desde diferentes instancias y escenarios individuales y colectivos, en los cuales intervienen prácticas de poder. A través de ellas el sujeto tiene la posibilidad de expresar las oposiciones, las resistencias, la creatividad y, en general, la capacidad de agenciar transformaciones.

Si bien existen jóvenes apáticos y desinteresados, jóvenes que se expresan políticamente sin ser conscientes que lo hacen, como también hay otros que se expresan políticamente de manera alienada, acrítica, repitiendo discursos adultos (esa es su dimensión política subjetiva), también existen otros jóvenes cuyo pensamiento político está lleno de potencia, no es ingenuo y surge de la reflexión consciente de su responsabilidad social como forjadores del futuro del país. De este modo se evidencia el significativo aporte que, desde su posición, hacen los colectivos juveniles. Como lo plantean (Martínez & Cubides , 2016)

Podemos decir que la subjetividad es el universo intrínseco del sujeto, de su producción social y de su producción política, (...) Entendiendo lo político más allá de la forma reducida de estado y su aparato de gobierno, sino como todas las dimensiones de la vida del sujeto; la dimensión social, el trabajo, la cultura, el estado, lo público, el pensamiento entre otras y su relación con los otros. (p.173)

De otro lado, la subjetividad política se vive en la cotidianidad, es esa acción vivida y narrada en el campo de la alteridad, en el cual se respeta la diferencia, pero se defiende con ética el pensamiento propio, se constituye en un modo de ser, de construir la vida en común, en la que se puede actuar intersubjetivamente y en la que el sujeto se valora y se reconoce como sujeto crítico que aporta a la construcción de la vida en común.

Los y las jóvenes tienen mucho que aportar a los procesos sociales de los contextos latinoamericanos desde la valoración del pensamiento propio y la resistencia a la homogenización. Es importante reconocer en ellos su capacidad de agenciamiento para unirse, trabajar juntos y liderar procesos con los que se encuentran identificados. Según (Reguillo, 2012):

Reconocer la densidad (y la complejidad) de un tejido conformado por una multiplicidad de jóvenes que están dinamizando día a día la sociedad requiere estudiar los modos de organización que “desde abajo” plantean propuestas de gestión y acción, aunque estas escapen a las formas tradicionales de concebir el ejercicio político y sus escenarios habituales. (p.14).

Los y las jóvenes configuran formas de organización juvenil, a través de sus colectivos, en las que demuestran una gran trayectoria, gestión y participación en diferentes escenarios desde lo público de manera informal, pero definiendo desde la acción, prácticas políticas, como plataforma para expresar lo que piensan, fortalecer sus colectivos, legitimar sus prácticas, posicionar sus productos culturales a partir de sus discursos y formas de construir comunidad. De esta manera, también se configura la subjetividad política y es posible comprender, que al hablar de algunos de ellos como sujetos políticos, se reconoce su liderazgo, participación activa y consciente en la transformación de sus contextos, desde las condiciones particulares, puesto que desde allí se convoca a la acción colectiva que redundará en el bien común. Esa es la forma como se incorpora la política a la vida de las y los jóvenes. (Muñoz, 2011):

No se trata solamente de ejercer unos derechos determinados sino de definir unas formas de ser y de existir. Es lo que ocurre en la incesante producción de subjetividad, y en múltiples ejercicios creativos que se hacen visibles en movimientos sociales de muy diverso signo, donde los y las jóvenes actúan en tanto como sujetos de comunicación. (p.47).

Una de las formas de participación de los y las jóvenes es la cultura hip hop, siendo el rap, quizá, el escenario de mayor expresión de la subjetividad de los jóvenes, en tanto es una acción que no se realiza esporádicamente, sino que se asume como la vida misma. Algunos de los jóvenes que practican la cultura hip-hop desde el pilar del rap, lo perciben como un lugar estratégico para pensar la sociedad a través de las narrativas de sus letras, en las que afloran la emotividad y las formas corporales como espacio de afectación colectiva. Los grafitis, los tatuajes, el vestuario, todas ellas, son formas de actuación política no institucionalizada, que al lado de su grupo de pares, se constituye en un espacio de socialización. Es decir, que mediante la práctica del rap, evidenciada en la creación de sus composiciones, direccionadas por el pensamiento, la percepción, la reflexión y la acción, los y las jóvenes expresan su subjetividad política, convirtiéndolos en sujetos críticos de sus propios contextos.

(...) estos contenidos sólo pueden hallarse en la calle, por eso la calle es el lugar de la reflexión que obliga a la transformación de sí; en la calle el

hopper encuentra respuesta. En la calle está la esencia del hip-hop.
(Garcés, 2005)p. 11

La calle, la esquina, el parque, el patio, la terraza, se convierten en territorios donde el joven encuentra un refugio que le permite estar al margen del mundo institucionalizado. Así, la calle adquiere una dimensión sagrada. Como lo plantea (Garcés, 2005)

(...) porque allí se cumplen los rituales, en la calle el joven hopper se encuentra con sus pares y allí en la interacción de los unos con los otros reconfiguran sus relaciones de resistencia, conflicto y negociación con las normas institucionalizadas, las cuales generan un distanciamiento entre la vida adulta y la vida juvenil. (p:10)

El espacio público le permite al joven configurar otros entornos de socialización y al mismo tiempo, alejarse de espacios familiares, escolares y laborales, ya que es un lugar alternativo en el que se siente libre, no está regulado, ni determinado por reglas preestablecidas, y además, es validado por sus pares., sin el poder del control de los adultos, ya que en ocasiones se ejerce una mirada descalificadora hacia los jóvenes que practican dicha cultura.

El Rap como expresión de subjetividad política

La práctica del rap dentro de la cultura hip hop se convierte en un escenario de subjetivación política, ya que en esos espacios los participantes pueden configurar o afirmar la dimensión política –individual y colectiva, porque allí se favorece la libre expresión a través de la composición, la pregunta por el contexto, la crítica frente a la situación social. Allí, en la interacción con los pares, se minimizan las inseguridades, se desarrolla la confianza al compartir deseos, necesidades y logros. A su vez, estos procesos personales sirven de plataforma para potenciar acciones políticas de mayor envergadura. Como lo plantean (Martínez y Cubides, 2008)

La subjetividad establece una relación intrínseca entre razón-conciencia-sentimiento-cuerpo y se enuncia en la experiencia del sujeto y en las formas de acción que devienen de su concienciación. A su vez, si el sujeto se configura en y desde sus interacciones, la pregunta por su

constitución remite directamente a indagar por los escenarios y espacios de subjetivación instituyentes, a las representaciones, relaciones, acciones e interacciones que le posibilitan afirmarse como sujeto individual y colectivo. (p. 179)

Dentro del hip hop, el rap es quizá el escenario de mayor expresión de la subjetividad, a través de los contenidos de las letras y ejercicio de las prácticas de resistencia, por cuanto no es algo que se realiza esporádicamente, sino que se asume como la vida misma, desde la forma de vestir, ubicarse en la sociedad, en el mundo que como lo plantea (Garcés, 2005)“son contenidos que sólo pueden hallarse en la calle, por eso la calle es el lugar de la reflexión que obliga a la transformación de sí; en la calle el hopper encuentra respuesta. En la calle está la esencia del hip-hop” (p.11).

Algunos de los jóvenes que practican la cultura hip-hop desde el pilar del rap lo miran como un lugar estratégico para pensar la sociedad y divulgarlo a través de las narrativas de sus letras, en las cuales aflora la emotividad y las formas corporales como espacio de promoción de conciencia colectiva. Los grafitis, los tatuajes, el vestuario, las letras del rap, todos ellas son formas de actuación política no institucionalizada, que al lado de su grupo de pares, se constituye en un espacio de socialización.

A través de la práctica del rap, evidenciada en la creación de sus letras los y las jóvenes hoppers expresan su subjetividad política; sus composiciones son direccionadas por el pensamiento, la percepción, la reflexión y la acción, convirtiéndose en sujetos críticos de sus contextos. Como lo describe (Garcés, 2005):

Bajo la acción de los hoppers el espacio urbano comienza a contener lugares que se convierten en referentes juveniles, algunas calles, equinas, canchas serán lugares de encuentro cotidiano; los corredores y los patios de los colegios también se convierten en espacios que toman sentido para el hopper; y en los hogares las terrazas serán espacio privilegiado para el break.” (p: 8).

Es entonces desde los años noventa, cuando se hacen visibles las culturas juveniles a través de la configuración de identidades propias que les distinguen y diferencian de otros sujetos sociales. Posteriormente la mirada hacia las expresiones juveniles cambia y se resignifica, dando un giro hacia un sujeto joven que habita un territorio ya no desde la violencia y el conflicto, sino desde la construcción de sentidos y la pertenencia. Por lo tanto pensar en la condición juvenil es pensar en una población que se configura en relación con los símbolos, los sentidos, los significados para comprender sus historias de vida. Los y las jóvenes ejercen un papel protagónico como actores sociales que participan desde el trabajo comunitario en la resolución de diversas problemáticas. Con esta noción emerge más recientemente un énfasis en el joven como un sujeto de derechos que participa en las dinámicas sociopolíticas de sus comunidades.

Una de las maneras que encuentran los jóvenes para manifestar sus acciones políticas es el rap. Ellos utilizan el micrófono, el escenario y las redes sociales como dispositivos para la movilización de otros jóvenes. Dentro del hip hop, el rap es quizá el escenario de mayor expresión de la subjetividad, por cuanto no es algo que se realiza esporádicamente sino que se asume como la vida misma, desde la forma de vestir, de ubicarse en la sociedad y en el mundo.

La práctica del rap se convierte en un escenario de subjetivación política, ya que en esos espacios los participantes pueden configurar o afirmar la dimensión política –individual y colectiva-, porque allí se favorece la libre expresión a través de la composición, la pregunta por el contexto, la crítica frente a la situación del país, allí en la interacción con los pares se minimizan las inseguridades, se desarrolla la confianza al compartir deseos, necesidades y logros. A su vez, estos procesos personales sirven de plataforma para potenciar acciones políticas de mayor envergadura.

Conclusiones

Las investigaciones analizadas dan cuenta de que la relación que las y los jóvenes establecen con la política, implica trascender una lectura sobre los escenarios formales de participación. A partir de la presente investigación es posible concluir que las y los jóvenes hopper encuentran en el rap un escenario de subjetivación política, ya que los participantes logran configurar o afirmar la dimensión política –individual y colectiva-, en tanto allí se favorece la libre expresión a través de la composición, la pregunta por el contexto, la crítica frente a la situación del país. Es ahí, en

la interacción con los pares, donde se minimizan las inseguridades y se desarrolla la confianza, al compartir deseos, necesidades y logros.

Es importante reconocer en los jóvenes, su capacidad de agenciamiento para unirse, trabajar juntos y liderar procesos en los cuales se encuentran identificados. Se encuentra que el rap es una posibilidad de manifestar sus acciones políticas de resistencia, para la movilización de otros jóvenes en torno a sus ideales y necesidades, y así potenciar acciones políticas de mayor envergadura utilizando el micrófono, el escenario y las redes sociales como dispositivos para la movilización de otros jóvenes en torno a sus ideales y necesidades.

Si bien existen jóvenes apáticos y desinteresados, jóvenes que se expresan políticamente sin ser conscientes que lo hacen, y otros que se expresan políticamente de manera alienada y acrítica, repitiendo discursos adultos, haciendo de esa, su dimensión política subjetiva, es claro que el pensamiento político de algunos jóvenes está lleno de potencia. No es ingenuo, surge de la reflexión consciente de su responsabilidad social como forjadores del futuro del país. Desde este punto de vista, resulta importante reconocer el aporte significativo que desde su posición, han hecho y siguen haciendo, algunos jóvenes con sus colectivos. En los últimos años se han visibilizado sus acciones con más fuerza y a su vez, se ha dado reconocimiento a la resistencia, a la búsqueda política y a las prácticas políticas alternativas que algunos jóvenes vienen convocando frente a su participación activa de los mismos, en diferentes escenarios, desarrollando un pensamiento crítico, con la posibilidad de construir juntos un mejor lugar para vivir. Ellos, los jóvenes cada vez se van apropiando más de los espacios tanto físicos como sociales, culturales, e incluso institucionales, y utilizan la música como una estrategia para hacerlo.

Los jóvenes configuran su subjetividad política en la cotidianidad, en la acción vivida y narrada en el campo de la alteridad, ese en el que se respeta la diferencia, pero se defiende con ética el pensamiento propio, se constituye en un modo de ser, de construir la vida en común, en la que se actúa intersubjetivamente y en la que se valora y se reconoce la diferencia. Los y las jóvenes han elaborado discursos para manifestar la concepción que de él tienen para ser escuchados y tener voz, aunque algunas veces esas manifestaciones pasan inadvertidas porque las hacen al margen de la formalidad y además son transitorias.

Para Mc Coach “Ser rapero es un estilo de vida”; por cuanto no es algo que se realiza esporádicamente, sino que se asume como la vida misma, desde la forma de vestir, de asumir el trabajo, de ubicarse en la sociedad y en el mundo. En los últimos años los jóvenes han logrado hacerse visibles gracias a los medios de comunicación, entre ellos: la internet, las redes sociales, los teléfonos celulares entre otros. De ese modo los jóvenes consiguen actuar sin restricciones, y exponer sus puntos de vista de manera libre, de manera que trascienden el mundo de lo local y acceden al mundo de la globalización y la virtualidad. Pensar en la condición juvenil es pensar en una población que se configura en relación con los símbolos, los sentidos, los significados para comprender sus historias de vida.

La experiencia del colectivo TCM (Taller y comunidad musical) HIP HOP a partir de su práctica y discurso, su desarrollo, la historia de vida de su líder y sus composiciones permite comprender la relación entre la experiencia vivida y la subjetividad política que han configurado los participantes principalmente desde el Hip Hop, pero también desde otras experiencias que han tocado sus vidas, pero que también han sido mediadas o relacionadas con esta práctica cultural: la experiencia vivida es la vida del Hip Hop y la subjetividad política es la preocupación por el contexto, la fe y la intención de caminar, que se han construido y se expresan en el mundo del hip hop que estos jóvenes construyen cotidianamente y del cual han hecho su proyecto de vida.

Otras fuentes de Referencia adicionales a la bibliografía general

Arrollo, O. A., & Alvarado, S. (2017). Subjetividad política: intersecciones Afrodescendientes. *Revista Latinoamérica de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud*, 389 - 402.

Escobar, M. (ene - junio de 2006). La investigación sobre juventud en Colombia: construcción de los sujetos desde los discursos especializados. *Actualidades Pedagógicas*.

Gómez. (2016).

Muñoz, G. (2002). *Jóvenes, culturas y poderes*. Bogotá, Colombia: Hombre Editores.

Reguillo, R. (2000). *Culturas juveniles: formas y políticas del desencanto*. Buenos Aires, Argentina: Editorial Norma.