

María Fernanda Avendaño
Mariana Magallanes
Mariana Morales
Edo. y diversidad cult. en México

14 de Mayo 2015

El rap y la Diversidad Cultural

Echando la crónica con Sílabas Krónika

La diversidad cultural implica la diferencia y la semejanza entre culturas, esto se ve reflejado en las distintas formas de ser y estar en el mundo, las cuales confluyen en las diferentes sociedades, generando cambios entre ellas. Esto quiere decir que están en constante relación, la cual se da de maneras distintas. La forma en la que se relacionan las culturas se ve influida en la manera en la que estas reconocen al otro.

Por eso nos parece importante el reconocimiento de la diversidad, ya que esto permite que haya una mejor convivencia y un enriquecimiento cultural, pero como mencionamos anteriormente la manera en la que se desarrolle este reconocimiento determinará la interacción (de armonía, conflicto, respeto, etc.), los imaginarios colectivos (estereotipos), la participación, la creación de valores y reglas sociales.

También consideramos muy importante que este reconocimiento surja a partir del respeto, del derecho a la diferencia, la equidad, de la comprensión del otro y su valoración como parte importante de nuestra sociedad y de nosotros mismos.

Empero, hay que tener en cuenta que a pesar de que en la actualidad existe una mayor concientización de que vivimos en sociedades con culturas diversas, esto no necesariamente ha implicado que las relaciones entre culturas se base en la práctica de valores que ayuden a una convivencia a partir del respeto, el

reconocimiento de diferencias y en la construcción de diálogos entre culturas.

Uno de los factores que han influido son las maneras en cómo se han construido los Estados Nación, las cuales se han basado en la eliminación de las diferencias por medio de la homogeneización y asimilación cultural, provocando conflicto entre las diversas culturas:

En ningún país hay una cultura única; siempre han estado presentes una multiplicidad de culturas, correspondientes a la diversidad de naciones, etnias, comunidades y regiones que lo componen. Sólo el poder del Estado ha impuesto sobre esa multiplicidad una unidad artificial [...] (Villoro, 1999:14)

Por ello nos parece importante la realización de este trabajo para compartir y conocer formas distintas de cohabitar en el mundo permitiendo la eliminación de nuestros estigmas en torno a las diferentes culturas y lograr un tejido social más inclusivo.

El trabajo que realizamos está basado en el rap, proveniente de la cultura del Hip-Hop.

Para entender de donde surge el rap, es necesario hablar del movimiento artístico y cultural del Hip Hop el cual surgió en Estados Unidos a finales de los años 60's en comunidades afroamericanas y latinoamericanas de barrios populares neoyorquinos como Bronx, Queens y Brooklyn.

El Hip hop es la cultura entera, todo el movimiento, compuesta por la música, el baile, y el arte.

El Hip hop es la cultura y el movimiento en general, el Rap es la música (Foras, 2015)

La cultura del hip hop se ha caracterizado por la unión de cuatro elementos: el MC (rapping), el DJ (turntable), el breakdancing (bboy-bgirl) y el graffiti.

El MC (Master of ceremony) es un concepto que ha sido utilizando de manera distinta por los raperos como parte de su identidad, ya que muchos lo agregan a

sus nombres.

En realidad, el MC es un término que muchos raperos han agarrado, como Maestro de Ceremonias, que tiene que ver mucho con el don de la palabra, el poderlo manejar. (Foras, 2015)

[...] es uno de los pequeños modismos que se empezaron a adoptar.

Cada vez que te subes a un escenario te vuelves un MC[...] (K-road, 2015)

El DJ es la parte musical del Hip Hop y cumple la función de ambientar el espacio acompañando al rapero durante su puesta en escena.

El breakdance es el baile que acompaña a la cultura del hip hop. Este tipo de baile de gran acrobacia fue desarrollado por James Brown en 1969 con la canción *Get on the Good Foot*. En aquella época no había tantos movimientos de suelo, pero se distinguió por el movimiento veloz de las piernas llamado Floor Rock. En los años 80's aproximadamente, se formó el Rock Steady Crew, un nuevo grupo de Break que trabajaba con el Floor Rock e incluía los actuales movimientos de giros de cabeza y movimientos del suelo.

Falta hablar sobre el arte en esta cultura, el término Graffiti juega un papel muy importante como medio de protesta contra la política u otra entidad a través de lo visual. Durante los años 70's el graffiti en el hip hop fue utilizado como una manera de "etiqueta" (Tagging) de gangs /crews en los metros de Nueva York. De igual manera estas expresiones artísticas eran asociadas con pandillas, violencia, drogas y delincuencia callejera. (Hiphoparea.com, 2015)

En la actualidad los elementos antes mencionados se han diversificado y se han sumado nuevos elementos como el beatbox, los murales, el beatmaking, el popping, el locking, el uprocking etc...

La cultura del hip hop está generando mayor interés en la sociedad, en tanto que se ha buscado erradicar los prejuicios descalificadores de esta cultura dinamizándola y diversificándola mediante la interacción entre música, baile y

graffiti.

El Rap ha sido uno de los elementos que ha logrado superar el desconocimiento de la cultura hip hop mediante la producción de música.

El rap quiere decir:

[...] rhythm and poetry , es decir rimar con ritmo o hacer poesía con ritmo (Foras,2015)

Su importancia se debe a que ha logrado crear conciencia en la sociedad a través de las letras y rimas, por lo cual ha sido muy importante que los raperos asuman la responsabilidad de la incidencia que pueden tener sus palabras, por la fuerza que actualmente tiene el rap:

Tener conciencia de que tus palabras tienen repercusión en ciertas cosas, implica una responsabilidad. Cuidar mucho lo que vas a decir, tener mucho cuidado contigo, porque no sabes hasta dónde puede llegar lo que dices y qué repercusiones puede tener. (Foras, 2015)

Otra cuestión importante dentro del rap es la actitud que proyectas hacia el otro, ya que no sólo se usa la voz, se usa en conjunto voz y cuerpo, dándole más fuerza a tus palabras, logrando tener una mayor interacción como incidencia con el otro, para crear una conexión con los otros a través de la música, de los sentimientos:

Todo ser humano tiene impacto sobre el otro, depende de la energía, del convencimiento que tú tengas, de lo que tú estás diciendo, tienes que hacer una conexión. (Foras, 2015)

Te vuelves uno solo, es inexplicable, se vuelve una sola masa, una sola mente. (K-Road, 2015)

Siempre debe haber esa comunicación, empezamos a interactuar con nosotros en el escenario, luego se lo transmites a la gente y empieza la interacción. (RC, 2015)

Dentro del rap también se ha buscado desmitificar los estereotipos en torno a él, un ejemplo de esto, es que varios raperos han intentado crear una unión dentro de la cultura para fomentar el respeto como lo ha sido la Declaración de Paz del Hip

Hop presentada en la ONU y firmada el 16 de Mayo de 2001. En esta declaratoria se reconoce el hip hop como una cultura de paz y prosperidad internacional. En ella se dan una serie de consejos para asesorar a los hip hoppers para evitar cualquier tipo de violencia y mostrar el Hip hop como un fenómeno positivo que puede establecer relaciones significativas con los demás con ayuda y respeto mutuo.

Nosotros lo que queremos, y tenemos una idea muy clara es que haya unión y respeto en el ámbito, y creemos que entre más unidos estemos, más fuerza cobrará el movimiento (Foras, 2015).

Elegimos esta forma de diversidad cultural primero por un gusto sobre la cultura del hip-hop y a la vez por el desconocimiento que existe en torno al rap, lo cual ha generado imaginarios colectivos, que podrían convertirse en estigmas. Nos parece importante retomar el rap porque refleja una manera distinta de hacer música, que rompe con las ideas de las bellas artes como un arte culto que surge dentro del ámbito académico.

Por el contrario en el rap:

[...]no necesitas un instrumento para hacerlo y tampoco necesitas una gran voz (K-road, 2015)

No es algo como aprende a tocar guitarra, aprende a tocar la batería, aprende de esto... (RC, 2015)

Sino que el rap es más que nada sacar lo que tú sientes. Una onda más literaria. (K-road)

Y es un modo en que mucha gente como yo se expresa. (K-road, 2015)

Implica pasión, dominio del escenario, expresión corporal, actitud, controlar la respiración, tener mañas, estar conscientes de los problemas que hay en el escenario y saber solucionarlos. (Foras, 2015)

Se da un diálogo más profundo, una interacción más directa. (RC, 2015)

Se cuenta entre líneas lo que es. (RC, 2015)

Para concluir, el rap ha realizado cambios significativos en la producción musical y se ha integrado en la búsqueda de generar conciencia entre la sociedad sobre distintas temáticas.

La historicidad del rap, se ha conservado porque representa algo para la sociedad y su transformación a lo largo del tiempo, también se ha ido adaptando a los distintos contextos donde se desarrolla.

El rap nos permite pensar en una manera distinta de realizar música y ha resultado como fuente de inspiración para muchos jóvenes al considerar esta profesión alcanzable. Consideramos que esta música forma parte importante de la diversidad cultural, ya que permite tener un acercamiento a otros tipos de contextos sociales y formas de pensar el mundo. Es una música que se ha ido transformando para integrar, fomentar el respeto y crear vínculos sociales.

Ha resultado ser una forma de divulgar conocimiento a través del ámbito musical, y es a través de las canciones que se expresa simbólicamente mundos emocionales diversos. Hemos de entender que detrás de cada interpretación musical hay una construcción social y cultural que lo respalda, por ello consideramos que el rap ha de ser reconocido y de alguna manera erradicar la serie de prejuicios que se mantienen en torno a su musicalidad.

Referencias

Hiphoparea.com,. (2015). *Graffiti: Hip Hop Culture and Graffiti Today*. Retrieved 5 May 2015, from <http://www.hiphoparea.com/graffiti/hip-hop-culture-and-graffiti-today.html>

Villoro, Luis. "LA BÚSQUEDA DE LA IDENTIDAD EN LA CULTURA LATINOAMERICANA".

UNAM.México

Foras, K-road, & RC,. (2015). Rap. México DF.

Zulunation.es,. (2015). DECLARATION OF PEACE - Zulu Nation Ibérika. Retrieved 2 May 2015, from <http://www.zulunation.es/hiphopdeclaracionPaz.htm>