

Impacto social y cultural del Hip Hop

Hip Hop social and cultural impact

*Reinaldo Antonio Manotas Molina¹
Liana Carolina Ovalles Pabón²*

Resumen

Este artículo muestra el impacto que ha marcado la cultura hip hop a través del tiempo en la sociedad especialmente en los jóvenes. Se aclara que es la cultura hip hop, así mismo se dan a conocer cuáles son las ramas del hip hop. Seguidamente se analiza sobre el hip hop en la educación el cual ha sido de mucha ayuda para los jóvenes haciendo que se incremente su autoestima y siendo motor de promoción social. Posteriormente y como punto final se analiza la influencia que ha tenido esta cultura en los jóvenes, ellos ven esta cultura como protesta y coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. No solo los jóvenes han adoptado esta cultura como suyas sino también muchas otras personas que han sido atrapadas por esta cultura o por alguna de sus ramas. En una encuesta realizada en España la mayoría de las personas tienen como hobby esta cultura.

Palabras claves: Cultura Hip Hop, Dj, Rap, Hip Hop, Break Dance.

Abstract

This article shows the impact that hip hop culture has had on society for a long time, especially among young people. It is clarified that it is the hip hop culture, and they also know what the branches of hip hop are. Next, we analyze hip hop in education which has been very helpful for young people, increasing their self-esteem and promoting social promotion. Subsequently and as an end point is analyzed the influence that this culture has had on young people, they see this culture as a protest and coherence between what is said and what is done. Not only have young people adopted this culture as their own but also many other people who have been trapped by this culture or by some of its branches. In a survey conducted in Spain, most people have this culture as a hobby.

Keywords: Culture Hip Hop, Dj, Rap, Hip Hop, Break Dance.

¹Estudiante del programa Técnico Profesional en Producción Gráfica. ra_manotas@fesc.edu.co

²Docente fesc, lc_ovalles@fesc.edu.co

Introducción

La idea principal de este artículo es dar a conocer como la cultura del hip hop ha sido una parte primordial en el cambio social del mundo y el mejoramiento en la vida de las personas en especial de los jóvenes. Es importante recalcar que este movimiento urbano ha sido catalogado como uno de los más influyentes para la finalización del racismo y la igualdad social desde hace muchos años (Arroyo, Suárez, Moreno y Musitu, 2014).

En este artículo se han plasmado diferentes opiniones e información de escritores altamente calificados en el tema que se han enfocado científica y socialmente en el impacto que ha tenido este movimiento urbano en la sociedad, dando completa veracidad a los datos aquí descritos. Se han consultado varias fuentes científicas tales como Dialnet, Google Academic, e-revistas y Proquest que son bases de datos con altos niveles de calidad y veracidad en sus textos. Se realiza primeramente una escogencia del tema con una exhaustiva investigación y búsqueda de los datos más relevantes para este artículo. Después de esta investigación se escogieron 25 fuentes primarias las cuales se leyeron y se clasificaron en subtemas para luego realizarse y plasmarse en un mapa mental dando inicio a este artículo.

El objetivo es demostrar que esta cultura ha sido adoptada por todos las sociedades y que no es solo practicada por delincuentes como la gente lo hace ver (Brick, 2005).

¿Qué es el Hip Hop?

Según Galan (2010) el hip Hop es un campo de cultura artística con mucho potencial que ha logrado posicionarse en un lugar muy destacado haciendo que su música se imponga en la juventud. “Este nació a finales de los años cincuenta y comienzos de los sesenta cuando nace la “segunda generación de las comunidades negras y puertorriqueñas en nueva york” (Rosa, 2007). El hip hop contiene elementos atractivos como lo son el dj, el rap, el gra-

ffiti y el break dance lo cual lo hace muy llamativo y muy interesante para ser practicado y ser observado. Al hip hop se llega por medio de influencia de los amigos, de un conocido, de un entorno nunca llega solo (Olavarria, 2012).

Ramas del Hip Hop

El hip hop se divide en 4 ramas que se desarrollan como expresión juvenil en un espacio como la calle (Heiva, 2011).

Rama 1: Break Dance

Figura 1. B-boy realizando un Freeze en el MTV Street Fuente: Academic, 2014.

Se les llama b-boy (hombres) o b-girl (mujeres) a las personas que practican este baile. El break dance es una danza la cual consiste en mover los pies y realizar piruetas al ritmo de las bases que proponen los Djs. El break dance es de modo fundamental un baile callejero, tan popular desde sus comienzos que suplantó las peleas de los barrios marginales (Minetti, 2009 y Mochkofsky, 2009). Cada año se organizan cientos de concursos para demostrar quién es el b-boy con la mayor agilidad, la mayor capacidad para realizar los mejores trucos y la mejor danza por ejemplo el RedBull BC One en el que se escoge al mejor b-boy de cada país para participar en la final internacional realizada en Estados Unidos (Amaya y Marín, 2000).

Rama 2: Graffiti

Figura 2. Graffiti
Fuente: Howtorapbook, 2015.

Se denomina graffiti a las inscripciones, palabras, firmas (con nombres propios o apodos), dibujos y diseños, pintados, marcados o dibujados con pintura en spray, marcadores, tinta u otras sustancias similares en lugares como edificios, estructuras, monumentos, etcétera; y a los rayones en vidrios con objetos cortantes, tallados con elementos como lijas, llaves, navajas o piedras filosas (Minetti, 2009 y Reyna, 2009). Esta actividad es catalogada como vandalismo ya que al estar prohibida en propiedades privadas los artistas se arriesgan a realizarlos sin importarles nada.

Rama 3: Rap

Figura 3. Raperos influyentes en el mundo
Fuente: Wikipedia, 2016.

El rap o “rapeo” es la parte rítmicamente hablada de una canción. Los raperos son denominados MC (Maestro de Ceremonias), es decir, alguien que anima un público o grupo de personas. El surgimiento del rapeo se debe a que en las fiestas “parties” los MC se movían en los inicios recitando frases populares, utilizando un lenguaje

“callejero”. El rapeo no requería de ningún tipo de instrumento, sólo rimar improvisando sobre distintos temas (Minetti, 2009). El rap surgió como nos recuerda bocquet y pierre adolphe en los medios urbanos abocados en el silencio. Más que un movimiento musical, el rap es ante todo un movimiento de conciencia social (Montoya y Medina, 2008). Las letras de esta rama son más que todo críticas al gobierno y letras para tomar conciencia sobre la vida. Dentro de la cultura hip hop el rap es el escenario de mayor expresión de los contenidos y de las prácticas de resistencia porque se asume como la vida misma, desde una forma de vestir hasta la forma como se concibe la vida (Lemus, 2005).

Rama 4: DJ

Figura 4. Dj Hip Hop
Fuente: Rapzilla, 2016.

Se denomina Dijing en el hip hop al arte de crear música con discos. Los Disc-Jockeys son los representantes de este elemento, quienes utilizan dos discos como una manera de alargar los bailes, es decir, las partes instrumentales o de percusión de las canciones. Los disc jockeys crean sonidos que van a dar la posibilidad de que los b-boys y los raperos improvisen sobre la música (Minetti, 2009). El dj se define como un intérprete de discos ajenos, un especialista en improvisar y conectar canciones de otros para convertirlas en canciones nuevas (Kindsvater, 2013 y Jofre, 2013).

Hip-hop en la educación

El hip hop es considerado como un medio de transformación en realidades marginales y en procesos de degradación personal agudos, tam-

bién como un medio de generación de un nuevo concepto de autoestima. Al ser usado en la educación los jóvenes han tenido una nueva forma de demostrar sus habilidades artísticas y su creatividad a través de este movimiento. Se ha convertido en uno de los métodos más importantes para el proceso artístico siendo así un motor fundamental de cambio y transformación en el medio educativo (Martínez, 2013 y Escovar, 2013).

Influencia en Jóvenes

El hip hop ocupa un papel preferencial entre los gustos de los jóvenes y forma una mejor identidad social y personal en ellos. Al ser un movimiento artístico creado principalmente para los adolescentes hace que muchos de ellos se enfoquen en alguna de sus ramas y así alejarlos de actos y acciones que puedan llegar a ser malas para su futuro (Moraga y Solorzano, 2005). Un estudio muestra que un gran porcentaje de jóvenes entre 12 y 18 años tienen como Hobby esta cultura o alguna de sus ramas (Cunha, 2014). Desde el Hip Hop los jóvenes asumen elecciones particulares y diferenciales que les permiten situarse en un contexto; el Hip Hop le ofrece al joven la posibilidad de construir maneras de ser y actuar en el mundo, además logra satisfacción psíquica y emocional, al ligar su deseo de “salir adelante” con el visibilizarse desde “la expresión de su verdad” (Fernández, 2014). Para el joven el Hip Hop alcanza a ser un proyecto de vida, posible en el proceso de construcción y afirmación de su identidad (Montoya, 2006).

Conclusión

Desde el surgimiento del Hip hop la sociedad ha dado un vuelco muy grande en cuanto a la actividad cultural de las personas y primeramente de los jóvenes. Al tener varias ramas y varias formas de expresarse a través de este movimiento urbano, los adolescentes que deciden adentrarse a este llenan sus vacíos y encuentran una actividad la cual los aleja de los vicios, problemas y demás dificultades. También este movimiento urbano se ha convertido en una actividad lucrativa la cual

hizo crecer el comercio en todo el mundo ayudando así al crecimiento de todos los países ya que es una cultura que está esparcida por todo el continente.

A diferencia de otras culturas musicales el Hip hop aún no se ha convertido completamente en un monopolio. A pesar de que algunos lo quieren hacer ver como un género que solo los maleantes, los asesinos, y las personas no gratas para la sociedad lo tienen como su diario vivir, no es así, este género se ha convertido en una actividad de la cual toda la sociedad puede salir adelante y de la que pueden vivir,

Esta cultura se ha caracterizado por tener unas letras reales, con fuertes críticas hacia los gobiernos, con palabras duras y directas. Sus bailes tienen movimientos modernos, atractivos para la gente, Sus Grafitis con muchos mensajes ocultos y sus mezclas con sonidos underground directamente del gueto.

Este género se apodera del mundo ya que está esparcido por todos los rincones del planeta, poco a poco la gente se va apoderando de este y lo va haciendo presente en todas las actividades de su diario vivir.

El impacto y la huella que está dejando este son muy grandes apartando los paradigmas y la mala reputación de este. La cultura Hip hop ayuda a aumentar la creatividad y a mejorar la calidad de vida de las personas y los jóvenes porque la cultura hip hop no es solo música sino es un estilo de vida.

Referencias

- Arroyo, G. M., Suárez, C., Moreno, D. y Musitu, G. (2014). La Música Hip-Hop como Recurso Preventivo del Acoso Escolar: Análisis de 10 Canciones de Hip-Hop en Español sobre Bullying. *Hipatia Press*, 3(1). Recuperado de <http://www.hipatiapress.info/hpjournals/index.php/qre/article/view/669/842>
- Brick, A. (2005). Investigación del Hip-Hop Latino. Recuperado de <http://lithic.org/works/hiphop.pdf>

- Academic, E. (2014). *B-boy* realizando un freeze en el *MTV Street*. Recuperado de <http://www.worldatlas.com/articles/famous-dance-forms-from-around-the-world.html>
- Amaya, A., Marín, M. (2000). Nacidos para la batalla. *Nómadas*, 13, 64-73. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3989374>
- Montoya, A. y Medina, J. D. (2008). Músicas de resistencia Hip Hop en Medellín. *Revista Questión*, 1(18). Recuperado de <http://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/question/article/view/597>
- Cuenca, J. (2008). Identidades sociales en jóvenes de sectores populares. Aproximaciones a un grupo de raperos. *Culturales*, 4(7), 7-42. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4001800>
- Cunha, A. R. (2014). La «Cultura Hip Hop»: revisión de sus posibilidades como herramienta educativa. *Revista Teoría de la educación*, 26(2), 163-182. Recuperado de http://revistas.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/1130-3743/article/view/teoredu2014261163182/12719
- Escovar, D. F. (2013). Hip Hop, la ciudad hecha imagen. *Nodo: Arquitectura*, 8 (15), 2013, 23-34. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4701825>
- Fernández, R. G. (2014). “Musiqueando” en la Ciudad. *Revista Internacional de Educación Musical*, 2, 48-63. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5209034>
- Galan, L. (2010). La Mujer y el Hip Hop. *Meridiam*, 52, 42-45. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5433076>
- Martínez, J.J. (2013). El grafiti en educación de calle para el fomento de la autoestima, las relaciones sociales y la promoción social. *Revista electrónica interuniversitaria de formación del profesorado*, 16(3), 49-60. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4611354>
- Heiva, R. O. (2011). Los beats urbanos: pop industrial, hip-hop y punk: Santiago de Chile (1980 – 2011). *Revista electrónica DU&P*, 22. Recuperado de http://www.ucentral.cl/du&p/pdf/22_beats_urbanos.pdf
- howtorapbook. (2015). “The Godfather of Graffiti” Explains Why Graffiti Is NOT Part of Hip-Hop. Recuperado de <http://www.howtorapbook.com/2015/05/the-godfather-of-graffiti-explains-why-graffiti-is-not-part-of-hip-hop/>
- Olavarria, J. P. (2012). Hip Hop en Chile. *Comunicación y Medios*, 13. Recuperado de <http://revistas.uchile.cl/index.php/RCM/article/viewFile/12980/13264>
- Kindsvater, P. (2013). Usos indebidos. Tecnologías de producción musical en el hip hop. *Companam*. Recuperado de <http://www.publicacioncompanam2013.eci.unc.edu.ar/files/companam/ponencias/Escenarios%20digitales/-Unlicensed-Escenarios-Digitales.Kindsvater.pdf>
- Lemus, G. C. (2005). Rap y prácticas de resistencia: una forma de ser joven. Reflexiones preliminares a partir de la interacción con algunas agrupaciones bogotanas. *Tabula Rasa*, 3. Recuperado de <http://www.revistatabularasa.org/numero-3/castiblanco.pdf>
- Moraga, M. y Solorzano, H. (2005). Cultura urbana hip-hop. Movimiento contracultural emergente en los jóvenes de Iquique. *Última década*, 23, 77-101. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2255160>

- Minetti, M. M. (2009). Culturas juveniles: prácticas de hip hop en la ciudad de la plata. *Questión*, 1(23). Recuperado de <http://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/question/article/view/831>
- Mochkofsky, G. (2009). Música popular. El Archivo del Hip Hop. *Letras libres*, 11(124), 30-33. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2992882>
- Montoya, A. G. (2006). *Última década*, 24, 61-77. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2338566>
- Jofre, O. (2013). Nombrando Latinoamérica. Revolución y resistencia desde la nueva canción al hip hop euskomedia. *BIBLID*, 20, 275-297. Recuperado de <http://www.euskomedia.org/PDFAnlt/musiker/20/20275297.pdf>
- Ponte, M. T. (2009). El sentido humano del ser joven desde el hip-hop y lo paradójico de re-decir su condición. *Ensayo y Error: revista de educación y ciencias sociales*, 18 (37), 107-132. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5777146>
- Rapzilla. (2016). DJ Promote on why he hardly listens to rap anymore, state of hip hop. Recuperado de <http://rapzilla.com/rz/features/interviews/12389-dj-promote-on-why-he-hardly-listens-to-rap-anymore-state-of-hip-hop>
- Reyna, J. C. (2009). La muerte moral del hip hop. *Letras libres*, 91, 26-27. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2937354>
- Rosa, C. (2007). La cultura rap: comunicación y lenguaje de los bordes. *Culturas Populares*, 4(enero-junio). Recuperado de http://dspace.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/19687/cultura_rosa1_Culturas_2007_N4.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Wikipedia. (2016). Unidad G. Recuperado de <http://www.wikiwand.com/ru/G-Unit>