CrossRef DOI of original article:

The Ghetto Revolution: Historical Memory in Rap

Diana Avella

Received: 1 January 1970 Accepted: 1 January 1970 Published: 1 January 1970

Abstract

This article seeks to connect the categories of Historical Memory and Colombian Rap, carrying out an analysis from the testimonial voice of the authors of Rap lyrics that during the decades of the 80's, 90's, 2000 and 2010 have portrayed victimizing acts towards the Colombian population in the framework of the armed conflict, concluding in the recent social mobilizations of the year 2021, in which the youth and the Hip Hop movement played a fundamental role in the transformation of imaginaries and construction of participatory processes from the bases culture in the different regions of the country. The article connects news events, which are referenced through press releases, titles of musical productions, rap lyrics, compilations and interviews with the people who led these processes, inquiring about the impact of music on the understanding of the social situation. of the country and of phenomena such as: social cleansing, drug cartels in Colombia, abuse of authority by the military forces, compulsory military service and protest processes such as conscientious objection and social mobilization.

Index terms— hip hop, rap colombiano, memoria histórica, música, testimonio.

1 Introduction

l Hip Hop en Colombia comparte el trasfondo social, político y juvenil del continente, acopla sus contenidos a las dinámicas sociales y territoriales que inspiran a los artistas que lo conforman, "Posiblemente llegó a Colombia hacia 1983-84 por distintas vías, una de ellas, en las minitecas, donde sonaba lo último producido en Nueva York. Otra vía fue el cine, gracias a una serie de películas que se volvieron paradigmáticas" como lo indica Ruiz, 2010, p. 37), por lo tanto mantiene religiosamente características como su estructura relacionada a los 4 elementos, los principios dictados por KRS One y hasta la estética del Hip Hop Estadounidense, con la particularidad en la actualidad de adaptarse a contextos rurales e identidades étnicas y sus lenguas, rompiendo la categorización de "música urbana" definición en el cual ha sido encajado el Rap por las industrias culturales a nivel mundial.

Éstas grandes industrias culturales, e inclusive los mismos medios de comunicación masivos nacionales, durante muchos años mantuvieron al margen las letras del rap colombiano de sus audiencias, al igual que su estética, su baile y su grafica. Acercarse al Hip Hop para muchos jóvenes, fue un símbolo de rebeldía y para otros tantos, la única opción distinta a la violencia, el microtráfico, la delincuencia y la pobreza. Por coincidencia, o por conexión, el Rap en Colombia empezó a echar raíces en los sectores periféricos de la ciudad, sin omitir que también en los "Nortes" 1 Para ampliar el concepto de los nortes de las ciudades, Aguilar (2002), realiza una descripción territorial de cómo la realidad de las arquitecturas y disposiciones en la planeación de las ciudades en América latina, extiende la segregación territorial a determinados sectores sociales. Los nortes, en este sentido se relacionan con los espacios geográfico de mayor desarrollo económico e industrial, Aguilar lo describe de la siguiente manera: de las ciudades, o en los Lo anterior ha dado lugar a que las nuevas y mayores expresiones metropolitanas en el territorio sean más frecuentes en ciertas localizaciones que en otras. Esta realidad señala la necesidad de identificar aquellos lugares de alto atractivo desde diversos puntos de vista (habitacional, de equipamiento, industrial etc.) dentro de la periferia metropolitana para explicar los núcleos detonantes de las nuevas configuraciones espaciales; en este sentido, podemos mencionar la consolidación de corredores industriales, grandes desarrollos corporativos, construcción de aeropuertos o extensos desarrollos inmobiliarios residenciales, que van marcando la pauta para la formación de periferias expandidas. Aunque sectores de alto estrato tuvo

1 INTRODUCTION

46 una gran acogida, porque no solamente fueron las voces de los habitantes de los territorios más golpeados por la
47 miseria, que se levantaron a ritmo de Rap, el Break Dance, el Graffiti y el DJ, en el Hip Hop se conectaron las
48 cotidianidades, las luchas y los dolores de los jóvenes que habitaban estos sectores.

49 Así, a través de las letras, la danza y la estética, el Hip Hop en Colombia, se fue conectando con las historias
50 políticas y sociales. Desde el Rap Particularmente, contamos con ejemplos específicos de cómo la escritura se
51 convirtió en memoria histórica. El Hip Hop se conectó con jóvenes de territorios específicos en su llegada. La
52 conexión entre el territorio colombiano, la particularidad de la vida de los jóvenes que lo acogieron como su banda
53 sonora y la identidad que ya traía desde EE.UU y las historias de guerra en la ciudad, pandillas, injusticia social
54 y discriminación, también hicieron mella en las creaciones musicales en Colombia, en la conexión con la danza, el
55 graffiti y el Break Dance. Vamos a conocer algunos ejemplos de canciones de Rap que conectan con cronologías
56 de país.

57 1. Los años 90: Las letras frontales del Rap ante la limpieza social, el reclutamiento militar y el narcotráfico.

58 El presente apartado, busca conectar la cronología de los hechos de importancia nacional, con las producciones
59 musicales desarrolladas en la década de los 90, y que corresponden a creaciones de Rap, las cuales fueron narrando
60 los hechos victimizantes de la desaparición forzada, el fenómeno de la limpieza social, en el contexto donde el
61 narcotráfico y el reclutamiento militar vulneraban los derechos de los jóvenes en el país.

62 Durante los años 80, la agrupación musical La Etnnia, que anteriormente se conoció como La Etnnia Rasta y
63 que ésta precedida por el Break Dance como su primera práctica artística, nace en las cruces, liderada por los
64 hermanos de apellido Pimenta, habitantes del barrio Las Cruces en el Centro Oriente de Bogotá, procedentes
65 de una familia conectada con la historia de la migración y el desplazamiento forzado. En el año 1994, la Etnnia
66 presentó su primera producción musical, esta serie de canciones de Rap fue titulada: "El Ataque del Metano",
67 haciendo alusión al gas que se produce posterior al proceso de putrefacción de la materia en descomposición,
68 queriendo denunciar y evidenciar el estado de la sociedad colombiana en ese momento. En este disco, que por
69 nombre nos conecta a una interpretación crítica, de finales de los años 80's y principios de los 90's, espacio de
70 tiempo en el cual también es imprescindible identificar los territorios rezagados y en cierto sentido pobres, que
71 representan el polo opuesto y que ponen en evidencia las enormes desigualdades intrametropolitanas.

72 se vivieron acontecimientos históricos como la toma del Palacio de Justicia, el asesinato de Jaime Pardo Leal,
73 Luis Carlos Galán y se sume el país en la violencia del narcotráfico, el paramilitarismo y las nacientes Convivir.
74 En este contexto, la Etnnia presenta este disco, que incluye la canción: Pasaporte Sello Morgue, de la cual
75 presentamos un fragmento correspondiente de las primeras estrofas de la misma e introducción a la narrativa
76 ligada a la violencia policial y limpieza social.

77 Mi orgullo se veía muy ofendido Al ver cómo este me tenía muy herido Dijimos: "somos humanos y tenemos
78 nuestros derechos" Ustedes son tan solo unos pobres desechos íbamos caminando ya para la estación Que si
79 siguen mariqueando les vamos a dar la lección Esta es nuestra ley, la puta madre marginal A eso se le llama la
80 "limpieza social" ??La Etnnia, 1995, 0m53s) La letra de esta pieza musical, narra la situación de un grupo de
81 jóvenes que caminando por las calles de la ciudad se encuentran con una patrulla de la policía; quienes les exigen
82 sus documentos de manera violenta. La policía indica que conocían previamente a los jóvenes a los cuales les
83 solicitan el documento de identidad. El cantante manifiesta la vulneración por parte de la policía, el abuso de
84 autoridad y la práctica de agresiones físicas como graves vulneraciones a los Derechos Humanos de jóvenes de
85 sectores populares. Al final la canción indica "Para la sociedad no somos más que un lio", haciendo alusión a la
86 complicidad desde el silencio de personas que consideraban apropiado el trato violento de la fuerza policial a los
87 jóvenes. Así también lo indica Perea (2016) en su texto: Limpieza social, una violencia mal nombrada, en el cual
88 presenta tres esferas en la configuración de este fenómeno.

89 En primer lugar, desde la fundación de los barrios, la presencia histórica del exterminio social como una pieza
90 más de la "colonización" urbana y, en consecuencia, ubicada desde ese entonces en el lugar de elemento de la
91 conciencia de la seguridad local. En segundo término, el papel que desempeña la práctica del aniquilamiento en
92 el espectro de estrategias de la totalidad de agentes que pretenden ganar legitimidad en lo local urbano, como lo
93 ponen en evidencia las bandas delincuenciales y los grupos paramilitares. Finalmente, en tercer lugar, el papel
94 activo de la Policía en el emprendimiento y ejecución de operaciones, el lado opuesto del silencio del Estado p.
95 155.

96 En este orden de Ideas, Perea (2016) contextualiza el fenómeno de la mal nombrada limpieza social, en relación
97 a actores que amplían la perspectiva estatal, la sociedad con sus prácticas de discriminación y segregación social,
98 desde imaginarios erróneos de seguridad ciudadana, los actores al margen de la ley y la policía. La relación:
99 Estado, barrio, seguridad e impunidad, son categorías ampliamente abordadas desde el Rap en la década de los
100 90. Un panorama amplio respecto a la impunidad estatal, lo realizó La Etnnia, la agrupación de Rap Colombiano,
101 fue tejiendo en la triada: El ataque del metano, 1995, Malicia Indígena 1997, Criminología 1999, álbumes de
102 Rap que hicieron una documentación histórica del momento actual del país, y la particular relación del estado
103 en persecuciones, limpieza social, ejecuciones extrajudiciales, en el artículo: La Etnnia el Legendario Himno del
104 Hip Hop Latino, se plantea un análisis acerca de los tejidos narrativos en sintonía de memoria histórica:

105 En noviembre de 1997, el diario El Tiempo titulaba "DAS y Convivir harán inteligencia conjunta". El
106 paramilitarismo, como una fuerza armada avalada como un secreto a voces por el Estado, traspasaba los límites
107 de la guerra en los campos colombianos y llegaba a las ciudades, con los métodos de tortura propios de estas
108 fuerzas armadas ilegales. El álbum Criminología en sus catorce tracks presenta el contexto nacional de finales de

109 los años noventa, canciones como "La bolsa", "El intocable" o "Crimen y castigo" narran el análisis de contexto
110 capturado de los relatos vividos por los callejones del centro oriente. Desaparición forzada, tortura, negocios
111 ilegales, narcotráfico, explotación infantil, migración son las categorías que van tejiendo el desarrollo de esta
112 larga duración, para llegar a los últimos tracks, "Génesis", "La Etnnia" y "Emigrante latino", que sin duda
113 eran un anticipo de la inminente internacionalización de La Etnnia, que ya había conquistado América Latina y
114 prometía llegar al mundo entero. (p.231) El Rap en Colombia, develaba las historias cotidianas desde un análisis
115 político de amplio espectro. Gotas de Rap por su parte, a mediados de los 90, presenta su sencillo: Contra
116 el Muro. También procedente de las cruces, en Bogotá, empieza a proponer narrativas contestatarias con las
117 canciones "De negro a negro" y "Machismo con M de Mujer", pero en 1997 en el larga duración "Revolución",
118 nos comparte la canción Militares, una narrativa en contra del servicio Militar Obligatorio, reveladoras rimas
119 conectadas con la realidad social del año 1996. Para ampliar éste análisis de carácter cronológico, es relevante
120 tener en cuenta el mandato popular por la necesidad de movilizarse ante el reclutamiento y la guerra. En los
121 años 90, diversas movilizaciones sociales frente al servicio militar obligatorio se tomaron la opinión pública y
122 propiciaron el desarrollo de procesos organizativos en torno a que la guerra no fuera una alternativa para los
123 jóvenes de los sectores vulnerables del país, así como lo expresa Sánchez (2009), en el Periódico Desde Abajo:
124 Desde 1996, tanto en Bogotá como en Medellín, los desfiles del 20 de julio se convierten en contramarchas contra
125 el militarismo y la guerra. Durante las marchas de los cocalleros ??e 1996, en Florencia (Caquetá), un joven
126 soldado rehúsa atacar a los campesinos y es encarcelado, mientras en los sucesos de desalojo de los vendedores
127 ambulantes en San Victorino un policía de la Fuerza Disponible se niega a participar.

128 La posibilidad de contar con una razón ética para oponerse a empuñar un arma en Colombia, era una opción
129 ante la guerra. El arte en Colombia durante la década de los 90's, se establecía como una posibilidad ante la
130 injusticia social y los fenómenos como el narcotráfico, el paramilitarismo y el reclutamiento forzado. Para los
131 jóvenes en los sectores populares de la ciudad, en la dinámica urbana, la reflexión estructural sobre el conflicto
132 armado, la memoria histórica y la vida nacional se traducían en la crudeza de la muerte y la violencia cotidiana. En
133 los barrios de Bogotá, Medellín, Cali aparecían cuerpos sin vida de personas asesinadas sin razón, desapariciones
134 forzadas y el exterminio de la Unión Patriótica. En este momento de país, año 1997, es publicada la canción
135 "Militares", de Gotas de Rap: En Bogotá durante los años 90, se desarrolló una sincronía virtuosa entre el Rap
136 y el Teatro. La Opera Rap, liderada por Gotas de Rap 2 En esa época nosotros pertenecíamos a un parche de
137 objetores de conciencia, estábamos en contra del servicio militar obligatorio y yo también en esa época viví todo
138 el proceso de las batidas, del ejercito; y como en ese tiempo yo estaba terminando el bachillerato, entonces varias
139 veces me llevaron en esas batidas, en el batallón de , Patricia Ariza y Carlos Satizabal, fue un proceso de creación
140 colectiva que ponía en escena teatral, las historias de la vida callejera, la denuncia de la violencia e impunidad en
141 el barrio. Este proyecto artístico, conecto la pregunta por la vida cotidiana y la vida política del país. Previo a
142 este proceso, Javi, integrante de Gotas de Rap, había escrito: Patraña Militar, en el momento cronológico en el
143 cual estaba desarrollando la Opera Rap, Gotas construyó la canción "Militares" en el siguiente contexto, como lo
144 expresa CAP, integrante y productor de Gotas de Rap (CAP, comunicación personal, abril 2022): mantenimiento
145 me tuvieron un tiempo y me les volé, entonces era remiso. Desde esa época tenía claro que no era un servicio al
146 pueblo.

147 Estos versos conectan la creación de Rap desde la denuncia y la resistencia, con la memoria histórica de
148 Colombia, sus fenómenos políticos y sociales. Pero Bogotá no era la única ciudad, en la cual las agrupaciones
149 conectadas con la cultura Hip Hop, manifestaban desde el Rap su inconformidad, narraban la memoria,
150 y denunciaban los crímenes de estado. Medellín, Cali, Buenaventura, Barranquilla ya tenían sus propias
151 producciones de Rap, sus procesos de memoria y resistencia ante el olvido y la impunidad. En los años 80
152 y 90, los carteles del narcotráfico presentaban un imaginario identitario en la sociedad, la cultura y la televisión
153 nacional, fenómeno que se ha extendido hasta la actualidad. El referente de los liderazgos desde la figura
154 de agrupaciones conformadas por reconocidos narcotraficantes y responsables de asesinatos, desapariciones y
155 encarnados en grupos al margen de la ley, impactó la vida de jóvenes que en busca de oportunidades económicas
156 y de reconocimiento social, veían en los carteles de Medellín y de Cali un referente.

157 En este sentido, el Rap en Colombia seguía frente a los fenómenos sociales. Desde el año 1993 una serie de
158 agrupaciones de Rap en Cali, se agremiaron desde la visión de un Rap comprometido socialmente, consciente
159 de las problemáticas territoriales y sociales que implicaban la exclusión social y racial, nace el Cali Rap Cartel,
160 como una resignificación de la categoría cartel, en un contexto territorial y político en el que el cartel se entendía
161 como la agremiación de asesinos y narcotraficantes. Agrupaciones como Artefacto, Zona Marginal, entre otros,
162 se ocuparon de organizar a las agrupaciones de Rap de Cali y luego del País, en un cartel cultural, en el cual las
163 letras de rap, las identidades, las voces y las identidades territoriales y raciales incidían en creaciones literarias,
164 narrativas y musicales para la defensa de los Derechos Humanos, Orador MC (2022), en comunicación personal,
165 fundador del Cali Rap Cartel e integrante de la agrupación Artefacto, nos comparte la siguiente referencia acerca
166 del nombre de ésta agrupación y su relación con el contexto social y político del país en los años 90 (Orador M.C,
167 Comunicación personal Abril 2022).

168 "Se llamó así, porque Cali era una ciudad con demasiados grupos de Rap, así que la perspectiva era construir
169 una organización grande que incluyera todas estas agrupaciones. Se llamó Cali Rap Cartel desde un contexto
170 crítico, pensando en que, si existían los carteles de narcotráfico, la gente tenía que contar con una opción distinta,
171 una opción musical, que estuviera conformada por agrupaciones de Rap Contestatario".

1 INTRODUCTION

172 Cali, Medellín y Bogotá se fueron manifestando frente a las graves violaciones a los derechos humanos, a los
173 fenómenos sociales de la limpieza social, el paramilitarismo, la guerra. Los años 90 en Colombia tejieron un camino
174 distinto respecto a la identidad del Rap y la cultura Hip Hop, distinto a los estándares de Rap estadounidense,
175 que por la época se centraban en los conflictos internos entre pandillas y vida de gangsta, aquí, la preocupación
176 fundamental de artistas de Rap, era la violencia, la desaparición forzada. La exclusión y discriminación social y
177 un diálogo fracturado entre las identidades como el punk, el hip hop y la escuela, hicieron que los vehículos para
178 la denuncia y la narrativa de la barbarie fueran letras rimadas, afirmaciones contundentes y ritmos diversos, al
179 respecto del Cali Rap Cartel Lujan (2016), menciona:

180 El trabajo (de demos) del recién conformado Cali Rap Cartel grabado en los estudios de la Universidad del
181 Valle (1996), fue igualmente importante, porque logró crear bajo una difusión clandestina en la ciudad, este tipo
182 de canciones; música con un sentido de reclamo y apropiación territorial, con alta incidencia en la población
183 juvenil. Desde el barrio San Pedro hasta Alfonso López pasando por el Distrito. (p.114) Las letras tenían
184 una relación con los procesos narrativos y de resistencia conectados con las luchas estudiantiles. La conexión
185 entre descontento social, dolor, pobreza e impunidad y la profundización en el conocimiento de los derechos
186 fundamentales se dio en la relación academia / Hip Hop. Una academia barrial, callejera, revolucionaria. Mocho
187 de la agrupación Laberinto ELC; que se encargó de construir las bases del Rap políticamente comprometido en
188 Colombia, menciona que un importante lugar creativo para el Rap a finales de la década de los 80's, fueron las
189 aulas de la universidad de Antioquia, al igual que lo evidencia la cita de Lujan (2016), la universidad fue un lugar
190 creativo, al margen de las cátedras académicas, la universidad como lugar, se convirtió en un territorio narrativo
191 para el Rap, durante la década de los 90. Zona Marginal, una de las agrupaciones que integraron el Cali Rap
192 Cartel, presentó en 1999, la canción País en Guerra, nos da el paso a la época del Paramilitarismo en Colombia
193 y la década de las ejecuciones extrajudiciales.

194 La guerrilla y el ejército sostienen la fuente, de la impunidad de la cultura de la muerte.

195 En ese lugar de exterminio en esa guerra social, los paramilitares son el actual klu klus klan.

196 Monopolizan las tierras y causan la iniquidad, el ejército se encarga de causar la hostilidad.

197 Cuando cogen a los "culpables" todos caen en la inopia, se hacen los inocentes como siempre en nuestra
198 historia. ??Zona Marginal, 1999, 2m52s) La década de los 90, marcó una identidad en el Rap colombiano ligada
199 a una posición contestataria desde versos; que narraron la situación política del país. Los casetes, medios de
200 almacenamiento magnético, se encargaron de llevar a todos los territorios de Colombia, la estructura, la métrica
201 y la forma de hacer rap, de narrar la realidad de los barrios que dialoga con la realidad global. Cerramos este
202 apartado, dedicado al análisis de los factores sociales y políticos que impactaron la vida de los jóvenes de los
203 sectores populares, para dar paso a la reflexión desde el rap sobre el camino desde los procesos de paz.

204 2. El siglo XXI: El necesario verso callejero en los procesos de Paz enfrentando la era del paramilitarismo en
205 Colombia.

206 A finales de los años 90, el Hip Hop en Colombia ya contaba con espacios de difusión radial, producciones
207 musicales que inicialmente se divulgaron en formato de casete y posteriormente se amplió la producción y
208 almacenamiento de música en formato CD. A inicios del siglo XXI la escritura, grabación y producción de Rap
209 en Colombia tomo dimensiones mayores. Algunas agrupaciones como Asilo 38 de Cali, Flaco Flow y Melanina de
210 Cali y Buenaventura, Mery Laberinto ELC, Sociedad FB7 de la Ciudad de Medellín entre muchas agrupaciones
211 nacionales, la producción de discos de larga duración como memoria de los procesos barriales, las historias de
212 vida y de país. El Rap colombiano, encarnado en sus intérpretes y creadores, empezó a hacer parte de procesos
213 de participación social, y sin conocer las implicaciones, el Rap se convirtió en la voz testimonial en el marco del
214 conflicto armado en Colombia. Así narra CAP, la relación entre el Álbum Revolución y los procesos de Paz con la
215 insurgencia en Colombia durante los años 90's e inicios del 2000. (CAP, comunicación persona, Abril de 2022):

216 El disco de Gotas se llama Revolución, por todo ese proceso que estábamos viviendo. Estuvimos acompañando
217 las mesas de diálogo, fuimos invitados por las Farc y naciones unidas al Caguán en la época del gobierno de Andrés
218 Pastrana. El parche también fue invitado a Flor del Monte, al proceso de reinserción del Ejército Popular de
219 Liberación EPL, estuvimos con ex combatientes de algunas guerrillas también en diferentes procesos.

220 En el marco de la apuesta por el fallido proceso de Paz en Colombia, propuesto por el ex presidente Andrés
221 Pastrana, a finales de los 90. Las recién creadas Convivir, se materializaron en procesos de persecución a líderes
222 sindicales, desapariciones forzadas, masacres y el surgimiento del paramilitarismo en el país. En el año 2002 es
223 publicado el disco: Fraseando a prueba de bombas, liderado por Andrea Duran Cárdenas (Lela) Q.E.P.D y DJ
224 Fresh y la compilación de las más importantes agrupaciones de Rap de ese momento histórico de nación. En
225 este disco, se incluyeron creaciones que relataban los barrios, la desaparición, el asesinato y la violencia barrial
226 producto de los procesos socio políticos de los años 90. En relación al título de éste larga duración, podemos
227 observar como la prensa nacional a finales de los 90; específicamente el diario El Tiempo (1999), presentaba la
228 siguiente cronología de las bombas que afectaron la vida y la seguridad en la capital del país, en el marco de la
229 violencia ejercida por grupos armados al margen de la ley. 27 de marzo de 1992: Dos bombas estremecieron la
230 zona comercial de Chapinero. 9 de diciembre de 1992: Diez heridos al estallar dinamita en los hoteles Orquídea
231 Real; La Fontana; Tequendama y Hacienda Royal. 21 de enero de 1993: Explotan dos carros bomba. 30 de enero
232 de 1993: Un carro bomba con 100 kilos de dinamita explotó en la carrera 9a. entre las calles 15 y 16, en pleno
233 centro de Bogotá. 15 de febrero de 1993: Estalló una bomba en la calle 16 entre carreras 13 y 14. 15 de abril de

234 1993: Explotó un carro bomba con 150 kilos de dinamita frente al centro de la 93. 9 de noviembre de 1999: Una
235 bomba con 6 kilos de dinamita explotó frente a una casa del barrio La Esmeralda.

236 DJ Fresh, pionero en la práctica del DJ en Colombia, expone en comunicación personal (2022), que la
237 motivación principal para desarrollar el Fraseando a Prueba de Bombas fue el contexto social a nivel nacional,
238 y en el marco de esta afectación a los Derechos Humanos, era necesario vincular las voces de raperos de todo
239 el país "Muchas bombas en sacudían a Colombia en esa época, por eso decidí convocar grupos de varias partes
240 del país: Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Bogotá" (DJ Fresh, comunicación personal, Abril 2022). Por
241 este motivo hacen parte de éste compilados artistas desde la costa atlántica, hasta el pacífico, pasando por el
242 centro del país; talentos que se enfocaron en narrar la relación del barrio con los problemas sociales y políticos
243 de ese momento histórico. Éste compilado se realizó bajo el sello Voz Pública, "fueron publicadas 500 copias
244 prensadas en Miami (USA), oficialmente no sé hizo lanzamiento". Es importante mencionar que DJ Fresh, en
245 su labor como DJ, posicionó la identidad de los discursos de Jorge Eliecer Gaitán en sus presentaciones en vivo,
246 y en sus intervenciones en canciones grabadas, planteando la relación de mantener vivo el discurso de este líder
247 político asesinado el 9 de abril de 1948 en la ciudad de Bogotá.

248 En el marco de estas creaciones sociales, musicales y políticas, se publica el álbum larga duración "La Hoguera",
249 de la agrupación Asilo 38 de la ciudad de Cali, dicha colectividad contaba con algunos integrantes que habían
250 hecho parte del ya mencionado Cali Rap Cartel. En éste larga duración, conformado por 10 canciones, presentan
251 al público dos tracks que son reveladores en cuanto a las visiones de país y la conexión con el barrio. Carlitos Way
252 y Criminales. La última canción hace un recorrido por la memoria histórica del país, presenta un recuento poético
253 de los magnicidios que marcaron la cotidianidad del territorio colombiano, y cómo; éstas heridas de guerra en los
254 cuerpos de líderes políticos, hicieron mella en la herida colectiva de país, conectada con las realidades sociales,
255 barriales y políticas, un fragmento de la canción criminales indica: Para la década del 2000, los magnicidios,
256 bombas, narcotráfico, desaparición forzada y limpieza social eran fenómenos sociales que hacían parte de la
257 cotidianidad del país, particularmente porque fueron situaciones que se ejecutaron directamente en las ciudades,
258 en la perspectiva de lo urbano y la visión centralista de los medios masivos de comunicación. Sin embargo,
259 desde décadas atrás, el fenómeno del brazo armado ilegal patrocinado por las fuerzas militares del estado, venía
260 apropiándose de los territorios, vulnerando la vida en la ruralidad y siendo autor de las masacres y desplazamientos
261 del país. El mandato del ex presidente Álvaro Uribe Vélez que inicia en el año 2002, y que desde su política
262 democrática de seguridad ciudadana, inicia el camino para la aprobación de la Ley de Justicia y Paz, que buscó
263 cobijar a quienes hubiesen cometido delitos comunes por Violaciones a Derechos Humanos; aprobandola bajo
264 tramite de ley ordinaria, siendo una ley estatutaria. Esta ley representó la legalización de la vulneración a las
265 víctimas en Colombia, privándoles del derecho a la verdad, la justicia y la reparación (Borrero, G y Paredes, N.
266 2005).

267 En ésta época de barbarie e impunidad a nombre de Álvaro Uribe Vélez, el Hip Hop se manifestó de manera
268 contundente. En La comuna 13 de Medellín, más de 200.000 habitantes fueron cercados por helicópteros
269 disparando al margen de los protocolos, convenios o normas reguladas por el Derecho internacional humanitario,
270 con el argumento de quitarle el control de éste territorio a la guerrilla, control que le entrego al Paramilitarismo,
271 que lideró luego los "combos" responsables del asesinato de Kolacho, El Duque, y Medina Raperos, educadores
272 populares y líderes de éste territorio. Pero el Hip Hop, cargado de su potencia identitaria, su coherencia política
273 y su fuerza vital, terminó incidiendo en procesos artísticos de circulación musical, formación y transformación
274 social. Al cumplirse un año de la operación Orión, en el 2003, nace en la comuna 13 el festival Revolución sin
275 muertos, una apuesta colectiva por generar un espacio para la cultura Hip Hop, su circulación y apropiación.
276 Por la misma época, se producía y publicaba el disco En medio de la Guerra, de la agrupación Sociedad FB7
277 de la Ciudad de Medellín. Ésta producción musical, es una de cientos en el país, sin embargo es clave en la
278 relación Memoria histórica, educación y rap. David Medina educador popular, trabajador social conectó temas,
279 categorías y relato histórico. Lupa, productor musical y Rapero, presentó la conexión sonora y el Rap que
280 denunciaba los hechos violentos que se vivían en ese momento a nivel nacional, integrada por los ya mencionados
281 artistas y Junior Ruiz, presentan la canción que da lugar al nombre de larga duración: En Medio de la Guerra
282 (2004) mano dura para golpear corazón grande para llorar momentos lo han de corroborar libertad para con
283 elocuencia borrar masacres desplazamientos al no parar cobrar la flor no nace para adorar interrupción del ciclo
284 vital ellas y ellos en medio fatal se hace criminal desaparición la noticia busca el canal lluvia de fuego el mundo
285 es rival cubiertos por este mal, sí la guerra es contra la guerra el hombre sí que está mal ??Sociedad FB7, 2002,
286 4m38s) En las comunas 6, 9, 13 y 15 de Medellín arreciaban las balas y la violencia estatal durante el mandato
287 presidencial de Álvaro Uribe. Sin embargo, los jóvenes provenientes de estos territorios golpeados por la guerra
288 lideraban procesos educativos, artísticos y trazaban el camino para conectar la academia y el Hip Hop. Pero el
289 paramilitarismo, la estigmatización social y la acción violenta contra la insurgencia por parte del estado, también
290 golpeó al Hip Hop y la vida de sus artistas. Martín Batalla, Rapero de la comuna 15 del sur de Medellín, del
291 icónico crew SurtSaiClika. se encontraba estudiando Séptimo semestre de derecho, el 10 de febrero del año 2005,
292 durante la explosión en la Universidad de Antioquia, en el marco de movilizaciones estudiantiles contra el TLC,
293 Es detenido

2 C

294 Martín; lo llevan preso sindicado de terrorismo y rebelión, con el 23% de su cuerpo afectado por la explosión.

296 A Martín lo trasladan al hospital, la fiscalía que en ese entonces se encontraba ubicada en el comando elite
297 contra el terrorismo abre oficio contra Martín, los mismos que oficiaron los procesos y desarrollaron la operación
298 Orión, era una fiscalía que operaba casi desde las fuerzas militares y que a todos aquellos heridos durante la
299 explosión los sindicaron de delitos tan complejos como rebelión, terrorismo y más delitos agravados, delitos que
300 como mínimo acarrearían 38 años de cárcel. Jurídicamente determinaron que ellos, los afectados eran culpables
301 y fueron remitidos a la cárcel, al patio de presos políticos, así tituló el diario El tiempo (2005), la captura de
302 éstos estudiantes.

303 La historia de una protesta contra la reelección del presidente -Alvaro Uribe y el TLC, que comenzó el pasado
304 En el que Martín es capturado sindicado de terrorismo y rebelión, era un estudiante, que promovía el desarrollo de
305 cine foros, actividades artísticas y conversatorios en el marco de la Defensa de los Derechos Humanos no conocía
306 ni estaba cerca de la revolución armada. Aun así fue ubicado en el patio de presos políticos. En comunicación
307 personal desarrollada en 2021 con Martín, expresa (Batalla Martín, Comunicación personal, marzo 2021):

308 "allí hacer rap era muy complicado, cerrar los ojos y concentrarse en una letra como acostumbrara en los
309 estudios de grabación del sur de Medellín no era posible entre el hacinamiento de la cárcel. Al llegar al pasillo no
310 podía escribir rap, pero me impactó el compromiso de las organizaciones allí ubicadas, organizaciones militantes
311 de izquierda en su mayoría y que evidenciaban compromiso, disciplina, horarios de estudio, orden".

312 Martín Batalla y Mocho desarrollaron la propuesta artística: "Monte Adentro", como premonitoriamente sería
313 su cotidianidad los siguientes años. Con este grupo asistieron a la cuarta cumbre de Hip Hop en Venezuela. Dos
314 años después de estar en la cárcel Martín fue declarado inocente. Salió a seguir estudiando y grabando Rap.
315 Durante ese tiempo grabó producciones con agrupaciones como Juanjo y Tes, Juan Sinatra, Mery Hellen, MC
316 Kno, De Bruces a Mi, con Cap, Kiño y Mery Hellen. Sin embargo, el estado ordenó su captura a manos de grupos
317 al margen de la ley vinculados con el paramilitarismo, y esta persecución hizo que Martín saliera una mañana a
318 la universidad, con ese mismo morral partió hacia la serranía del Perijá, al frente 36 del nordeste antioqueño de
319 las Farc en el Bajo Cauca, pudo hablar con su mamá 6 meses después de que salió esa mañana a estudiar. Con
320 Martín Batalla tuvimos oportunidad de coincidir en Venezuela y volvimos a encontrarnos en el año 2017, después
321 de la dejación de armas en el marco de la firma del acuerdo de Paz con las FARC EP.

322 Éste es el relato que Martín Batalla, comparte conmigo en el marco de conversaciones personales, confianza y
323 camaradería. Relata la situación política de los estudiantes y artistas durante la persecución armada del estado a
324 las acciones creativas en el barrio y en las aulas. En la actualidad Martín lidera el proceso productivo Confecciones
325 de la Montaña, es firmante del acuerdo de Paz en la Habana. Hace música con determinadas limitaciones auditivas
326 que le dejó la guerra, los bombardeos y el sonido de los fusiles.

327 La década del 2000 y las políticas estatales en Colombia, dejaron profundas heridas causadas por la guerra
328 al movimiento Hip Hop colombiano. Persecución, asesinatos, vulneración de los Derechos Humanos, ante dicha
329 situación, los líderes de este movimiento se organizaron, en agrupaciones, crews, escuelas de Hip Hop, procesos.
330 En esta década se registra una altísima producción sonora, audiovisual, gráfica, dancística. Parecía que de un
331 lado el Estado y los grupos al margen de la ley atacaban con balas y del otro lado de la trincheras millones
332 de Raperos, Grafferos, Bailarines y DJ's perfeccionaban sus prácticas artísticas para combatir la barbarie. Es
333 incalculable, y no es posible siquiera hacer un listado de todas las producciones artísticas que surgieron en esta
334 década en Colombia, haciéndole frente al olvido y la impunidad.

335 Antes de cerrar éste apartado sobre éstos 10 años de resistencia artística, es importante mencionar el trabajo
336 creativo del documental Frecuencia Colombia, publicado en 2008, desarrollado por Intermundos y que se encargó
337 por primera vez en el trabajo audiovisual, de realizar un relato de las resistencias nacionales desde el Rap,
338 convocando a agrupaciones como Por Razones de Estado, Choquibtown, sociedad FB7, Siniestras conspiraciones,
339 para enunciar las luchas políticas, sociales y territoriales desde el Hip Hop. En el marco de la resistencia
340 social, se realiza el trabajo discográfico: Bandas del Sur, comandado por Bolívar, que, en el segundo frente
341 o segunda entrega, incluye las canciones Himno En Revolución de Diana Avella. Por otro lado, el compilado
342 No + Guerra, liderado por el colectivo de artistas denominado Colectivo Revolución y Rimás y en el cual se
343 presentaron canciones de las agrupaciones Santacruz Medina, La Cúpula y Cescru enlace, quienes incluyen el
344 sencillo Éxodo (2005 Para concluir la reflexión sobre el lugar del Hip Hop en la memoria histórica de Colombia,
345 desarrollamos el presente apartado, en el cual conectamos las grandes movilizaciones del decenio comprendido
346 entre el 2011 y el 2021 con los procesos artísticos de Rap, Graffiti, Break Dance y DJ. La reflexión por la
347 movilización social incitada por el Rap, las posibilidades de difusión de almacenamiento digital que permite este
348 momento de la historia, facilita los procesos de comunicación de las narrativas de convocatoria a la movilización,
349 acompañamiento a la misma y relato de ella.

350 Para plantear el análisis entre las producciones artísticas y las principales movilizaciones ciudadanas de éste
351 decenio, mencionaremos en primer lugar el proceso de movilización estudiantil que se llevó a cabo en el país, en
352 respuesta a la radicación del proyecto de ley de 112 para la reforma de la ley 30 de educación superior, que entre
353 otras propuestas, planteaba la solución a los problemas de cobertura educativa desde el sistema de financiación
354 bancario, con créditos otorgados por entidades privadas que no solucionaban la necesidad de acceso a la educación
355 superior, sino que apalancaban el sistema crediticio fortaleciendo entidades financieras de orden privado.

356 Para acompañar el proceso de movilización nacional, el Hip Hop colombiano una vez más levanta su voz.
357 Durante el festival Internacional Altavoz, en Octubre de 2011, la propuesta Diana Avella es invitada como artista
358 nacional. En ese momento de levantamiento popular de la juventud organizada desde el movimiento estudiantil

359 se manifestaba en las calles, el equipo artístico se centró en proponer un repertorio musical y una puesta en
360 escena que respondiera a esa movilización nacional con respaldo desde versos revolucionarios a la insistencia por
361 la defensa de la educación pública. Frente a más de 10mil personas, acompañamos el proceso de resistencia
362 popular colocando a favor de la memoria histórica el rap como herramienta.

363 Para el año 2012, las expresiones de inconformidad y resistencia, animando al mandato popular evidente en
364 la movilización social creció. Ahora las letras de Rap eran más explícitas, los procesos de agremiación social
365 para exigir derechos se conectaban con organizaciones nacionales y de forma directa el Rap convocaba a las
366 calles hasta lograr hacer respetar el sentir de las organizaciones sociales, populares, estudiantiles y sindicales.
367 El quehacer artístico desde el Hip Hop en las regiones se evidenció en producciones musicales, procesos de
368 construcción colectiva, procesos formativos y acciones de resistencia, durante los primeros años de éste decenio,
369 y en perspectiva de respaldo a la organización y movilización social.

370 En Villavicencio, en Octubre de 2012, se conforma la agremiación de artistas denominada E.K.O Ejército
371 Kontra la Opresión, se expresan en la canción: En pie de lucha, al respecto de la necesidad de levantar la voz
372 "¿Delincuente yo?, si es por pelear por mis derechos, que me condenen a la muerte y ni siquiera así, (?) si no nos
373 dejan soñar, por que nosotros dejarlos dormir" ??EKO, 2012, 3m14s). En la ciudad de Cúcuta. Durante el año
374 2013, se llevó a cabo el primer festival de Hip Hop de éste territorio, en el marco de dicho evento se venía liderando
375 el proceso agremiativo alrededor del grafiti, el break dance y el Rap, que dio como resultado la canción: Del norte
376 Bravos Hijos, en la cual los artistas se refieren al lugar del arte en los procesos ciudadanos, en la transformación
377 de los imaginarios migratorios y de la necesidad de levantar las voces en medio de la violencia "Esta es la historia
378 de una tierra, en que guerreras y guerreros, con su arte prometieron, aportar al mundo entero, se reunieron,
379 hicieron del arte su templo, no estaba en ningún lugar, ellos lo llevaban dentro" (5ta con 5ta, 2013, 1m10s). En la
380 ciudad de Medellín, en el año 2011, más de 50 raperos, artistas de Graffiti, DJ y MC, con trayectorias relevantes,
381 se unieron para desarrollar el proyecto: Conspiración por la paz. Esta creación artística, tuvo el interés de poder
382 ambientar el debate en torno a la necesidad de la paz, alrededor de los territorios en guerra, tanto urbana como
383 rural.

384 En el marco de las acciones sociales y políticas que desencadenaron el refrendamiento de los acuerdos de paz,
385 a través del plebiscito. Las regiones expresaron su mandato popular a través del proceso democrático llevado
386 a cabo en 2016, Buenaventura manifestó a través de las urnas estar de acuerdo con el acuerdo final para la
387 terminación del conflicto y la construcción de paz, con el 57, 68% de votos por el Si, es importante mencionar
388 que a nivel nacional, el No ganó la consulta con un 50. 21%. La voluntad de paz, y la necesidad de avanzar en
389 verdad, justicia y reparación, en uno de los territorios más golpeados por la violencia en el país. En ese proceso
390 de defensa social y artística, por la posibilidad de paz, el Rapero Leonard Rentería, fundador del proceso de
391 formación: Voces Urbanas, en uno de las visitas del entonces senador Álvaro Uribe a Buenaventura, se manifiesta
392 por la defensa de la paz, esto le acarreo de nuevo la vulneración a sus derechos, desplazamiento interno y
393 amenazas de muerte. Un año después de éste acontecimiento, durante el paro cívico de Buenaventura el Rap
394 volvió a manifestarse, así lo expresamos (Avella, 2018) en el artículo desarrollado en el 2018, para la revista
395 Arcadia en el texto "El Hip Hop se planta digno" El rap de Buenaventura no es, entonces, una noticia nueva, y
396 ha dignificado al territorio por mucho tiempo. En los barrios más difíciles de Buenaventura, los profesores de Hip
397 Hop tienen mayor legitimidad y respeto que las autoridades. En el paro cívico de 2017, doce artistas de Hip Hop
398 se unieron para cantar "Buenaventura no se rinde", una canción que dignificó a los trabajadores y le devolvió la
399 fe, la unidad, la dignidad y la fuerza al pueblo. Ese es una de tantas historias que revelan que el Hip Hop en
400 Buenaventura no es solo una expresión artística, también es una herramienta de lucha social.

401 También está el caso Leonard Rentería, quien supo llenarse de valor y enfrentarse al No en el plebiscito; eso a
402 pesar del miedo por las desapariciones y las muertes de jóvenes en su territorio a manos de grupos paramilitares.
403 Leonard sabe de lo que habla. Ha sido víctima del desplazamiento interno, y la guerra se ha llevado a amigos
404 de infancia y miembros de su grupo. Uno de sus integrantes fue asesinado casi en la puerta de su casa. (p.41)
405 Durante el año 2019, el país entero salió a las calles, en una gran movilización convocada por las centrales obreras,
406 estudiantes, firmantes de paz y ciudadanía en general. La fuerza artística también se movilizó ampliamente, la
407 creación de canciones de Rap en el marco de esta acción popular se convirtió en la cotidianidad, a diario a través
408 de plataformas de almacenamiento digital se publicaron cientos de fragmentos, canciones, producciones narrativas
409 en torno al paro nacional. En prensa internacional se registró el hecho como una de las afrentas más violentas del
410 gobierno nacional liderado por Iván Duque más agresivas a la población, BBC menciona lo siguiente alrededor
411 de la movilización nacional:

412 Es probable que la historia recuerde al paro nacional del 21 de noviembre en Colombia como el día en que los
413 colombianos, una población traumatizada por un conflicto armado de 60 años, mostraron su disposición a salir a
414 la calle. Pese a la lluvia. Pese a la represión.

415 El Rap se manifestó una vez más con claridad, versos coherentes, posición política y social. Las voces de
416 artistas alrededor del país no se hicieron esperar y se unieron a la voz popular con producciones musicales de
417 alta producción sonora, importante calidad audiovisual y números de reproducción en plataformas digitales como
418 Instagram, Facebook y Youtube que ni siquiera el presidente o algún partido político podrían alcanzar en horas.
419 Anarkia; rapera procedente de Cundinamarca en el centro del país, presentó públicamente la canción: De esto te
420 hablamos, Viejo, que expresa:

421 Por mi tierra, yo me paro Con todo y mi miedo a cuestras De aparecer mañana con un par de botas puestas

422 Alza la voz mi hermano Pa que nos escuche el cerdo Y deje de hacerse el guevo Con eso de "De que me
 423 estás hablando viejo" ??Anarkia, 2019, 1m05s) Días después de la publicación de esta canción, uno de los más
 424 importantes Raperos latinoamericanos de origen colombiano, Ali A.K.A Mind, publico la canción: Emancipación,
 425 una canción que acompaña desde la fuerza vital de resistirse ante los discursos clásicos de la política nacional,
 426 la canción fue publicada el 6 de diciembre de 2019 y expresa lo siguiente: "No es novedad. Nos sacan el jugo,
 427 No quieren que pensemos, Ni que nos eduquemos, Ni que les protestemos, Quieren que estemos mudos, que
 428 solo trabajemos, Y adoremos al verdugo" (Ali A.K.A MIND, 2019, 2m00s). Dos años después la más grande
 429 movilización de la historia en Colombia llegó a las calles, de nuevo la convocatoria a movilizarse en contra de la
 430 reforma tributaria, rebaso las expectativas de las centrales obreras y trabajadoras. En todas las ciudades del país
 431 la calle se convirtió en lugar de dignidad obrera y popular. Los artistas del movimiento Hip Hop, que en múltiples
 432 ocasiones fueron objeto de estigmatización por parte del estado y los medios de comunicación pusieron a favor
 433 de la expresión social de inconformidad sus creaciones artísticas. El Graffiti se convirtió en la voz unificada de
 434 los sin voz. En ciudades como Medellín, Ibagué, Boyacá, Barranquilla, Cucuta, Bogotá, Cali, grandes colectivos
 435 de graffiti se juntaron de manera autogestionada para expresar en frases, palabras e iconos el dolor y la fuerza
 436 del pueblo.

437 Para concluir éste capítulo, es necesario hacer memoria de los artistas que en el marco del paro nacional,
 438 fueron asesinados por manos criminales cobijadas por el estado colombiano y su accionar impune. En la ciudad
 439 de Cali, el artista de graffiti Flex, proveniente de Buenaventura Junior Jein banda sonora de la película: Somos
 440 Calentura que reflejó el potencial de la música urbana son asesinados en el marco del paro nacional, en Bogotá
 441 el artista de la agrupación Masai Ban-Go Dylan By Lión pierde la vida; al ser atropellado por una tanqueta de
 442 la policía metropolitana. El Hip Hop colombiano ha puesto su voz, su dignidad, creatividad y su lucha por los
 443 Derechos fundamentales de la población colombiana, ante el miedo y las amenazas por parte del estado, como
 444 las que recibimos en 2020 por parte del ejercito nacional a causa de la publicación de la canción "Militares" en la
 445 cual tuve participación junto con el grupo de Rap Reincidentes. A pesar de todo seguimos saliendo a las calles
 446 de manera masiva, y acompañando la memoria histórica de éste país.

447 Éste capítulo cierra con un fragmento de la canción: Nos están matando del cantante Yoky Barrios y el
 448 actor y también rapero Juan Pablo Barragán. Ésta canción fue publicada en Junio de 2021, en ese momento
 449 el país vivía una confrontación urbana, en la cual la fuerza pública efectuaba violencia indiscriminada hacia los
 450 marchantes. En éste momento al ser divulgada ésta sonoridad, la misma se convierte en una especie de himno
 451 de los marchantes, ésta canción es un oasis en medio del llanto, los gritos y el dolor, pero ^{1 2 3 4}

¹Servicio militar, conmigo no vas a acabar Servicio que me ata, y me obliga a asesinar Me manda a un mundo de locos, donde hay que disparar Las madres no van a callar, un pueblo que se educa y pide libertad Las balas no van a parar, las madres no van a callar Latinoamericano gritando dignidad, artículo 18 de mi constitución Lo dice muy claramente, respete mi decisión (Gotas deRap, 1997, 0m23s)

²Agrupación de Rap Bogotana, proveniente del barrio Las Cruces, originaria del grupo New Rappers, dicha agrupación desarrolló las primeras producciones musicales de Rap en Colombia, al igual que fue pionera en el proceso de creación colectiva desde el Rap, a través del proceso de Rap y Teatro Opera Rap durante los años 90's.

³de febrero, terminó ayer con la captura de 14 estudiantes de la Universidad de Antioquia. Los sindicados son guerrilleros del Eln y las Farc, de participar en los disturbios y de provocar una explosión ese día, que dejó dos estudiantes muertas y 17 heridos.

⁴© 2022 Global Journals C

452 Year 2022 C es también un grito de dignidad de las personas que nos encontrábamos al otro lado de la primera
453 línea, del lado de los estudiantes, trabajadores, ciudadanos que nos movilizábamos por la vida y en contra de
454 las políticas criminales del estado. Juan pablo nos compartió lo siguiente (Barragan, Juan Pablo, comunicación
455 personal, Abril 2022):

456 Esa noche lloré mucho, y dije, tenemos que hacer algo, y llamé a Yoky y le dije "Tenemos que hacer algo con
457 lo que esta pasando" y quiero que hagamos una canción, porque uno no se puede quedar callado; como artista,
458 como actor, como musico, o para que se es musico, para que se es artista, si no es para pertenecer al contexto
459 y hablar del contexto en el que uno vive. Quería hacer un tributo a toda la gente que estaba parándose en los
460 barrios, en los pueblos, en los corregimientos, a toda la gente que era la que resistía.

461 Para cerrar éste capítulo alrededor del Hip Hop como memoria colectica, compartimos un fragmento de la
462 canción "Nos están matando", la cual, refleja la fuerza y espíritu de la lucha por la defensa de la vida y los
463 derechos humanos en Colombia a ritmo de Rap.