

**UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE LA SANTÍSIMA CONCEPCIÓN
FACULTAD DE COMUNICACIÓN, HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES
DEPARTAMENTO DE HISTORIA Y GEOGRAFÍA
LICENCIATURA EN HISTORIA**

***“ENTRE MUROS, CALLES Y TARIMAS”.*
LAS EXPERIENCIAS DE LA COMUNIDAD HIPHOPERA DEL BARRIO
LORENZO ARENAS DE CONCEPCIÓN (2002-2015).**

SEMINARIO II

ESTUDIANTE

Felipe Moreno Rayo

PROFESOR GUÍA

Mr. Gonzalo Ortega Ortega.

CONCEPCIÓN, CAMPUS SAN ANDRÉS, 30 DE JUNO DEL 2020.

ÍNDICE

1. AGRADECIMIENTOS.....	4
2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA:.....	6
a. ESTADO DEL ARTE.....	11
b. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN:	13
3. HIPÓTESIS:.....	14
4. MARCO TEÓRICO	15
4.3 Movimiento y Tribu Urbana.	16
4.4 Arte Popular.....	17
4.5 Barrio	18
4.6 Espacio Público.....	19
4.7 Hip Hop.....	19
4.8 Historia Oral	20
5. OBJETIVOS.....	21
a. OBJETIVO(S) GENERAL(ES):.....	21
b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:	21
6. METODOLOGÍA.....	22
6.2 Entidades de interés:	24
CAPÍTULO I:.....	26
DESDE LA MARGINALIDAD, EL RACISMO Y LA SEGREGACIÓN.....	26
El contexto político-social previo al nacimiento del movimiento Hip Hop.	26
En la cuna: “El hip hop y su nacimiento en el Bronx”.	27
Del Bronx a Santiago.....	30
La llegada al Gran Concepción.....	34
CAPÍTULO II: POR LAS CALLES DE LORENZO ARENAS.	42
Barrio Lorenzo Arenas.....	42
El hip hop en el barrio.....	45
Evolución y desarrollo.	49
Entre muros, calles y tarimas.	51
Hip hop, comunidad y vecinos.	55
CAPITULO III: BUSCANDO RESPUESTAS, VIVIENDO EXPERIENCIAS.....	58
Hip hop como respuesta y arma bien calibrada.	58
Cambios y transformaciones.....	59
Su valor.....	61

¿Qué es el hip hop?	62
CONCLUSIÓN	65
ANEXOS	68
BIBLIOGRAFÍA	106

*Dedicado a:
Hernando Moreno Reyes (1953-2011) y Marco Rayo Casanueva (1934-2019).*

1. AGRADECIMIENTOS

Primeramente agradezco a mi madre y abuela por su incondicionalidad en todos los aspectos de mi vida, por levantarme en los días malos y acompañarme en los buenos.

A mi familia en general por su compañía y ayuda en los momentos difíciles cuando todo se ve cuesta arriba.

A Eduardo Gatica, Rolando Ortega, Rodrigo Muñoz, Felipe Soto y Julio Benedetti por permitir entrevistarlos, y así entregarme la valiosa información que sustenta esta investigación en torno al Hip-Hop.

Y, Finalmente agradezco también a mi profesor guía el Sr. Gonzalo Ortega, por el apoyo, ayuda con respecto a la investigación y por su paciencia en muchas oportunidades.

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA:

El Hip Hop es un movimiento artístico que ha tomado el carácter, según diversas investigaciones, de movimiento contracultural o cultural. Está compuesto por cuatro pilares fundamentales, estos son:

El *rap*, se encuentra estrechamente ligado con los *dj's*. Ambos elementos comienzan a manifestarse en el Bronx de los años sesenta, donde se organizaban fiestas clandestinas con ritmos de origen jamaicano. El *dj* se encargaba de reproducir música para las fiestas, mientras que el maestro de ceremonia o *mc*, se encargaba, un principio, de animar las fiestas con gritos, y en algunas ocasiones dar avisos a la comunidad. Pero esto no continuó así, los *mc's* comenzaron a improvisar cosas del momento, no teniendo referencia de algo escrito. Estos son los primeros antecedentes en lo que respecta a la música *rap*.¹

Por otra parte, se encuentra el *graffiti* (Anexo 1), que sienta sus bases en el hombre primitivo, más precisamente cuando este tomó conciencia de su entorno y generó la necesidad de plasmar su realidad gráficamente para dejar un registro de sus pensamientos, costumbres y vivencias. Muchas veces realizados con objetos punzantes, el hombre dejó una marca en los muros, una huella del paso efímero de la humanidad.² Tiene un carácter espontáneo y clandestino. En el año 1960 en Filadelfia fue posible identificar los primeros *graffitis* de la época contemporánea, estos eran *tags* y *bombing*. A mediados de esta década, comienza un paulatino poblamiento de las paredes, las que comenzaban a verse invadidas por diferentes *tags*, además se comenzaban a apreciar los primeros lemas políticos y sociales apoyados por el *graffiti*.

En la década de 1960, el metro de Nueva York comenzaba a visualizarse y ser invadido por esta plaga de *graffitis* y *tags*. El *graffiti* comenzaba a adquirir un mayor peso dentro del Bronx, por lo que comenzaba a ser centro de atención por los medios de comunicación, los que mostraban las hazañas basadas en la forma de pintar de los jóvenes, de una forma vandálica y clandestina.

Durante la década de 1970, el *graffiti* sufre diversas transformaciones: ya no eran

¹ Brick, A. (2005). Investigación del hip-hop latino. UC Berkeley.

² Rey Hernández, C. (2013). *Relación e influencia entre graffitis y arquitectura en la Unidad Vecinal Lorenzo Arenas*. Tesis de Arquitectura. Escuela de Arquitectura, Universidad del Desarrollo, Concepción.

solo firmas o bombas, sino que comenzaban a ser elementos más profundos y con otros puntos de vista. Una evolución contundente, que se fue ligando de manera muy estrecha al incipiente movimiento del Hip Hop, debido a que los jóvenes del Bronx tomaron esta forma de pintar adecuándola a su manera de vida, su pensamiento social y político. Una libre protesta.

Como último elemento de este movimiento se posiciona el *break dance*, uno de los elementos más influyentes, tanto en Estados Unidos como a nivel mundial. Se podría denominar como un motor para el movimiento. Este surge en el barrio neoyorquino del Bronx y Brooklyn a principio de la década de los 70's, donde desarrolla literalmente sus primeros pasos. Pero es en la década de los 80's donde alcanza su mayor masificación gracias a sus principales representantes, esto sumado a la influencia de las películas *Break Dance* y *Beat Street* (Anexo 2).

El movimiento del Hip Hop nace en Estados Unidos, precisamente en el barrio del Bronx ubicado en la ciudad de Nueva York, a raíz de la unión de la población latina y afroamericana.³ Estos sectores, en especial el afroamericano, se encontraban en una fuerte lucha contra el racismo que se vivía en la década de 1970. Así, comenzaban a aparecer los primeros indicios de este nuevo movimiento: la adopción de la “música disco”, pero implantándole su propio sello y mezclándolo con ritmos de raíces negras, daban los primeros cimientos de la música *rap*, que conectaba a los cantantes con los *dj's*, y daba paso a los *b-boys* para que comenzaran a bailar aquellos ritmos, naciendo de forma el *break dance*, el que tiene un gran valor y peso hasta la actualidad. Por último, se encuentra el *graffiti*, el que en sus comienzos se adueñaba de los vagones del metro en Nueva York, siguiendo fiel a la esencia callejera y vandálica, o para retratar la realidad de los barrios bajos y entregar un mensaje social.

De esta forma se construye el Hip Hop durante sus primeros años de vida, cargado en una parte por las fiestas del barrio, y teniendo en cuenta el ámbito político social y las constantes diferencias vividas, generando un mensaje reaccionario en contra del poder, la segregación y la constante discriminación hacia la raza negra.

Este movimiento llegó alrededor del año 1984 a nuestro país, a través de las

³ Brick, A. (2005). Investigación del hip-hop latino. Op. Cit, p. 5

películas *Beatstreet* y *Break Dance*, presentando por primera vez en el país el *graffiti*, *break dance*, los *dj's* y la música *rap*. Producto de este acceso a la globalización, ocasionalmente se podían acceder a escuchar algunas canciones de rap en la radio: un ejemplo de ello es la música de Grandmaster Flash⁴ (Anexo 3).

Estos antecedentes sobre el Hip Hop sientan las bases del punto central de esta investigación, la que es: reconocer la irrupción, evolución y consolidación del movimiento Hip Hop en el barrio de Lorenzo Arenas, ubicado en la ciudad de Concepción, entre los años 2002 al 2015.

Este barrio nace a principios del siglo XX, bajo el nombre de un importante luchador social: Lorenzo Arenas Olivos, conocido como el “Obrero filántropo”⁵, quien fuese un ferviente seguidor en la búsqueda de mejoras para las condiciones de vida para la población. Lorenzo Arenas como barrio comienza en la conjunción de la Avenida Arturo Prat con 21 de mayo hasta la Avenida Jorge Alessandri, que empalma con el puente Juan Pablo II por el norte.

Como principales hitos urbanos posee la laguna redonda, la que encierra diversas historias sobre doncellas, raptos y desapariciones. Además, en el año 1920 albergó un club de golf llamado “Concepción Golf Club”. Dentro de este barrio, se encuentra el Cementerio General de Concepción y la Vega Monumental, que es el centro comercial más importante en el sector.⁶

Conectando el Hip Hop con el barrio de Lorenzo Arenas, es posible reconocer que la televisión es uno de los principales medios por el que llega el hip hop, ya que algunos canales se encargaban de mostrar el flujo paulatino de esta cultura que comenzaba a invadir el cotidiano de la población, además, comenzó el regreso de exiliados políticos e intercambios portuarios juveniles.⁷ Por lo general los programas de televisión, como el caso de “Sábados Gigantes”, mostraban a los *b-boys* y sus bailes, los cuales se ocupaban para competir entre sí. No hay discusión en decir que el break dance fue el motor del Hip

⁴ Flowers, C.(2008). *Historia del Hip Hop en la provincia de Concepción*.

⁵ Archivo Documental Sociedad de Socorros Mutuos Lorenzo Arenas, Concepción, Chile. (1891-1997).

⁶ Salazar Saso, C. (2000). Lorenzo Arenas Olivo. En Sociedad de Historia de Concepción, *Concepción, vivir su Historia (1550-2000)*.

⁷ A. Cire, B. (2015). *Los espacios de la Cultura Hip Hop en la ciudad de Concepción*. Tesis de Arquitectura. Facultad de Arquitectura, Universidad de Concepción, Concepción.

Hop en Chile y en el Gran Concepción.

Lorenzo Arenas ha sido un barrio insigne en cuanto a Hip Hop significa. Según algunos referentes de este sector, se genera un “boom” entre los años 1999 y 2009⁸, en donde se fundan grupos de raperos como es el caso de Zur Bida Pienza, conocido también como ZBP, en el año 1999; Cuánto Vale el Show en el año 2005, grupo compuesto por MiosHabyL y Zapato; Aptitud Latina Corporación, también conocida como ALC, el cual nace en 1998 y tiene vigencia hasta el año 2001. Este grupo nace a raíz de un taller realizado por el Departamento de Jóvenes de la Municipalidad de Concepción, el que buscaba ayudar a jóvenes en riesgo social; y, por último, Enlace 041 (Anexo 4) en el año 2006, uno de los grupos más conocidos a nivel regional, reconocimiento que lo llevó a participar en los festivales de música rap más importantes del país, como es el caso de Planeta Rock en el año 2010 y Session Maestra el 19 de agosto del 2012.

Durante el año 2002 comienza a existir un mayor flujo de grupos y *mc's*, graffiteros y *b-boys*. Lo que se veía plasmado en la cantidad de tocatas, ya sea en plazas o en sedes que eran facilitadas para llevarlas a cabo. Se ve reflejada una apertura a este nuevo movimiento, con la ayuda de las mismas personas del barrio que realizaban fiestas y se daba la oportunidad para demostrar lo que era el Hip Hop.⁹

En otra vereda el *graffiti* tomaba peso dentro de Lorenzo Arenas, se realizaron diversos eventos, por ejemplo en la población Gabriela Mistral, con la ocupación de muros frente al Cementerio General o el evento llamado “Sudaka” en el año 2003, el que contó con una tocata bajo el puente Juan Pablo II y *graffitis* por todos los edificios de 21 de mayo, a este evento asistieron graffiteros de toda Sudamérica, en pocas palabras se transformó en cuadras y cuadras de pintura.¹⁰

El día viernes 23 de septiembre del 2011, se pinta en la Av. 21 de mayo un mural, en conjunto con las organizaciones del barrio de Lorenzo Arenas, el que tenía como punto central la difusión de la radio del sector. Este mural contenía las diversas situaciones por las que pasaban los pobladores. Las inundaciones que sufridas en el sector Miraflores, la inquietante situación que se vivía en relación al futuro del consultorio, la construcción de

⁸ Rolando Ortega, Lorenzo Arenas, 25 de abril del 2018.

⁹ Rolando Ortega, Lorenzo Arenas, 25 de abril del 2018.

¹⁰ Eduardo Gatica, Lorenzo Arenas, 25 de abril del 2018.

la vega techada, la cual se convertirá en un “lujoso centro comercial”, el relleno del humedal Paicaví. También se quiso graficar el liceo Marina de Chile que llevaba más dos meses en toma, así como también el rechazo a la construcción de una nueva antena celular en el sector.¹¹

El día 10 de enero del 2015, se realizó una Jornada Muralista en Defensa del Humedal Paicaví. Se convirtió en un encuentro de organización y acción de los vecinos de Lorenzo Arenas y Pedro del Río, poblaciones entre las cuales se encuentra este humedal. Este evento fue acompañado de batucadas, danza y música en vivo, con la participación del grupo de rap “LeClash”, compuesto por vecinos de Lorenzo Arenas y que nace el año 2013.¹²

Uno de los hechos más importantes en torno al *graffiti* en Lorenzo Arenas, es el llamado “Concegraff” (Anexo 5), el que se ha transformado en el encuentro más grande de graffiteros de Latinoamérica. Este se ha llevado a cabo en varias oportunidades en este sector, como el 6 de febrero del 2010, realizado en los muros de los bloques de Avenida 21 de mayo, entre calle Miraflores y Magallanes.¹³ En el año 2011, el día 6 de abril se realiza la tocata de cierre para Concegraff de aquel año, la que fue llevada a cabo en el Centro de Participación Ciudadana de Lorenzo Arenas. En el año 2015, Concegraff vuelve a tomar los espacios de Lorenzo Arenas los días 26 y 27 de febrero con una jornada de graffiti-muralista en Av. 21 de mayo y sector Golf-Riveros, y además una jornada cultural en la Laguna Redonda, la que contó con música rap en vivo.

Lo más reciente es el evento realizado el 27 de diciembre del 2017 llamado “De vuelta al Origen”. Evento que estaba enfocado a recuperar los espacios perdidos, los espacios de recreación y que por ningún motivo se quieren perder ni olvidar, se quieren renovar y dirigir hacia la cultura y la música. Este evento estaba dirigido principalmente al sector de Miraflores y Juan Pablo II.¹⁴ La cuota de música rap estuvo a cargo de insignes del hip hop en Lorenzo Arenas, como es el caso de Negro La Sombra (Anexo 6), Mider y LeClash.

Este evento también contó con la participación de los vecinos, los que realizaron

¹¹ “Pintan nuevo mural en Lorenzo Arenas, difundiendo la Radio”. Resumen 26 de septiembre, 2011.

¹² “Realizarán acto en defensa del Humedal Paicaví en Concepción”. Resumen 3 de diciembre, 2013.

¹³ “¡Concegraff 2010 llega con todo!”. Imperioh2 6 de febrero, 2010.

¹⁴ Rodrigo Muñoz Ortiz, Lorenzo Arenas, 14 de abril del 2018.

exposiciones sobre sus trabajos como emprendedores. Sumado a esto hubo una charla en torno al reciclaje, para así poder tener una conciencia y cuidado sobre el entorno. El que ha sido uno de los puntos centrales de muchos eventos realizados en el barrio de Lorenzo Arenas.

De esta manera se ha ido configurando este barrio, donde por la Avenida 21 de mayo la más amplia, iluminada y arbolada de este sector, se esbozan una gran cantidad de *graffitis* y murales con un alto contenido social, haciendo honor, en cierta medida, al pensamiento de Lorenzo Arenas Olivos.

a. ESTADO DEL ARTE

Inmiscuirse en la investigación sobre el Hip Hop en Lorenzo Arenas es sencillo percatarse que no existe material alguno vinculado a esta temática. Lo más cercano respecto a esta investigación es la tesis para optar al grado de licenciatura en arquitectura de Catalina Rey Hernández titulada: “Relación e influencia entre *graffitis* y arquitectura en la Unidad Vecinal Lorenzo Arenas”¹⁵. Tesis que contiene uno de los principales elementos del hip hop, es decir, el *graffiti*, pero que no es visto desde un punto de vista histórico, sino que, de un punto de vista arquitectónico, pese a esto entrega diversos análisis en torno a las temáticas y mensajes que abordan los *graffitis* ubicados en la Unidad Vecinal Lorenzo Arenas en la Avenida 21 de mayo. De esta manera facilita comprender cuál es el contenido del *graffiti*, qué nos intenta retratar y la forma que lo hace resulta clave. Siguiendo la línea de arquitectura, se encuentra una tesis muy reciente del año 2015 escrita por Bernardo A. Cire titulada “Los espacios de la cultura Hip Hop en la ciudad de Concepción”¹⁶, presentando una teoría del Hip Hop desde la disciplina de la arquitectura, entrega datos variados en torno a la historia del Hip Hop en lo que es Concepción, esto sumado a la descripción de los espacios que son tomados por este movimiento, el que se va replicando en muchos sectores.

Al seguir con esta búsqueda, se encuentran dos artículos que terminan cumpliendo el rol de describir al Hip Hop en el Gran Concepción, como es lo escrito por Jorge Villarroel en su artículo “La Historia del Hip Hop: Concepción”¹⁷ donde se narran los

¹⁵ Rey Hernández, C. (2013). *Relación e influencia entre graffitis y arquitectura en la Unidad Vecinal Lorenzo Arenas*. Op. Cit., p. 5

¹⁶ A. Cire, B. (2015). *Los espacios de la Cultura Hip Hop en la ciudad de Concepción*. Op. Cit.

¹⁷ Villarroel, J. (2015). *La Historia del Hip Hop: Concepción*.

primeros años del Hip Hop en Concepción en base al *freestyle*, el *break dance* y las distintas actividades que se realizaban en base a este incipiente movimiento dentro de la ciudad, además de reconocer a los principales actores del movimiento en la ciudad penquista. Siguiendo en esta línea se encuentra el artículo en sitio web insurgencia hip hop escrito por Charlie Flowers llamado “Historia del Hip Hop en la provincia de Concepción”¹⁸, artículo que concentra los inicios del *break dance*, los primeros años, la consolidación del rap en Talcahuano y el “renacimiento cultural” del hip hop dentro de Concepción.

Se encuentran investigaciones tanto a nivel nacional como internacional. A nivel nacional se encuentra la tesis de Pedro Ploch: “Del mensaje a la acción. Construyendo el movimiento Hip Hop en Chile” (1984-2004 y más allá)¹⁹, investigación que pone especial énfasis en su carga social y en su potencial como herramienta de lucha y organización, de autogestión y expresión artística. También se encuentra el artículo “Cultura urbana Hip-Hop. Movimiento contracultural emergente en los jóvenes de Iquique”²⁰, artículo que describe y analiza al hip-hop de los jóvenes de la ciudad de Iquique, el que se presenta como un fenómeno actual y relevante. Como un germen liberador de conciencias juveniles, posicionándose en el Chile de esta era como un movimiento contracultural emergente.

A través de estos estudios es posible percatarse que la mayor parte de investigaciones sobre el hip hop se encuentra concentrados mayormente en Santiago, como es el caso del Seminario de Licenciatura de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, titulado “La cultura Hip Hop en Chile”, el cual es un estudio descriptivo que aborda la producción de sujetos, identidades y circuitos sociales en el movimiento cultural llamado hip hop.²¹

Continuando con la producción de investigaciones en la región Metropolitana se encuentra la tesis de Paula Codocedo para optar al grado de Licenciatura en Antropología

¹⁸ Flowers, C.(2008). *Historia del Hip Hop en la provincia de Concepción*. Op. Cit.

¹⁹ Poch Plá, P. (2011). *Del mensaje a la acción. Construyendo el movimiento Hip Hop en Chile (1984-2004 y más allá)*. Tesis de Licenciatura en Historia, Universidad de Chile, Santiago.

²⁰ Moraga González , M., & Solorzano Navarro, H. (2005). Cultura urbana Hip-Hop. Movimiento contracultural emergente en los jóvenes de Iquique. *Última década*, 13(23).

²¹ Correa, Cristina; Henríquez, Karla; Hidalgo, Rodrigo; Olavarría, Juan. (1999). *El hip hop en Chile*. Santiago: Seminario de Licenciatura, Escuela de Periodismo, Universidad de Chile.

Social y al título de Antropóloga, esta investigación titulada “Hip Hop en Santiago de Chile. Estilo subcultural, arte y vida. Un acercamiento desde el estudio de casos de jóvenes hiphoperos”²², investigación que estudia a los jóvenes en las zonas urbanas populares de la capital vinculados con el hip hop, debido a que este movimiento se ha extendido a gran parte de las poblaciones y comunas de Santiago. Junto con esto, logra describir y buscar esclarecer algunos conceptos básicos vinculados al movimiento.

A nivel internacional, se encuentra la investigación de Brick, titulada “Investigación del Hip Hop latino”²³, que estudia este fenómeno distribuido por Latinoamérica y de esta forma entender sus tradiciones y crecimiento. Además, analiza cómo este surge y se distribuye a través del mundo. Sumado esto al hecho que estudia se permite ejemplificar a diversos grupos y artistas vinculados al movimiento. Se encuentra también una pequeña producción de artículos y otros documentos en las ciudades de Bogotá, La Plata y Barcelona. Los que, junto a los ya mencionados, logran dar ciertos lineamiento e ideas de cómo generar una investigación en torno a la temática del Hip Hop, el que se ve con un problema de investigación muy reciente y que, por ende, es muy complejo encontrar una gran producción historiográfica, por esto es que hay que recurrir principalmente a la memoria y al testimonio oral de las personas que vivieron el proceso en sí.

b. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN:

1. ¿Cuáles son los principales hitos en torno al Hip Hop en Lorenzo Arenas?
2. ¿Qué valor reviste el hip hop para la comunidad de Lorenzo Arenas?
3. ¿Cómo influye el Hip Hop en la comunidad de Lorenzo Arenas?
4. ¿Cómo y quiénes introdujeron el Hip Hop dentro del barrio Lorenzo Arenas?
5. ¿Cuáles son los principales cambios generados por el movimiento Hip Hop en el barrio Lorenzo Arenas?

²² Codocedo, P. (2006). *Hip hop en Santiago de Chile. Estilo subcultural, arte y vida: un acercamiento desde el estudio de casos de jóvenes hiphoperos*. Santiago: Tesis de Antropología, Escuela de Trabajo Social, Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

²³ Brick, A. (2005). *Investigación del hip-hop latino*. Op. Cit.

3. HIPÓTESIS:

El Hip Hop es un movimiento contracultural, que llega a Chile el año 1984, gracias a la televisión, las películas, la radio y el regreso de los exiliados que salieron del país a raíz de la dictadura cívico-militar. Es indudable la importancia de la modernidad contemporánea a este proceso, más todavía donde el sistema neoliberal empuja a que este movimiento proveniente de Estados Unidos merme generaciones completas de jóvenes chilenos a comienzos de 1990 y comienzos de los años 2000.

Este movimiento comienza a internalizarse principalmente en las capas bajas y periféricas de la ciudad; en barrios de bajo ingreso económico, provocando cambios en la vida de las personas que se vinculan a él, influyendo en sus experiencias e ideas. Esta situación se ve reflejada en la comunidad hiphopera del barrio Lorenzo Arenas entre los años 2002 y 2015, en donde el hip hop se transforma en una respuesta al descontento social, una forma de plasmar vivencias y experiencias, a través del baile, la pintura y la música. Es la libertad de expresión por medio de las “cuatro ramas”, adoptadas por esta comunidad y hecha parte de su vida hasta la actualidad la que ayuda a construir la Historia del Barrio de Lorenzo Arenas, la cual se puede apreciar en el espacio público.

4. MARCO TEÓRICO

4.1 Cultura.

Se entiende como cultura a aquel todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres, y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre. La situación de la cultura en las diversas sociedades de la especie humana, en la medida en que puede ser investigada según principios generales, es un objeto apto para el estudio de las leyes del pensamiento y la acción del hombre.²⁴ Para complementar y reafirmar lo dicho por Tylor, se entiende que cultura es el conjunto de valores, costumbres, creencias y prácticas que constituyen la forma de vida de un grupo en específico.²⁵ Las expresiones culturales son las expresiones resultantes de la creatividad de personas, grupos y sociedades, que poseen un contenido cultural.²⁶ Es así como el Hip Hop tiene su acercamiento a lo que es el concepto de cultura, reuniendo características como los valores, costumbres y prácticas propias que hacen una diferencia y provocan que para algunas personas sea considerada como una cultura.

4.2 Contracultura y Subcultura.

Para comenzar, se deben definir términos los que serán tratados a lo largo de la investigación, como lo es contracultura: “Se considera como subcultura a un movimiento social cuyas manifestaciones y aspiraciones permanecen en un ámbito socialmente limitado, marginal. Una subcultura se transforma en contracultura cuando su presencia en la sociedad es significativa, e incluso amenaza con provocar cambios importantes en la cultura tradicional. Generalmente subculturas y contraculturas surgen en las marginalidades de una cultura y tienden a generar fuerzas centrípetas al interior de la sociedad”²⁷, como menciona el autor se considera como contracultura un acto de choque marginal, una visión de la sociedad de un punto mucho más social y fuera de los estándares de la sociedad actual, en donde el movimiento hip-hop está fuertemente presente y prácticamente creó una escuela de cómo realizar un movimiento contracultural en toda las sociedades a nivel global.

²⁴ Tylor, E. (1977). *Cultura primitiva*. (M. Suarez, Trad.) Madrid: Ayuso.

²⁵ Eagleton, T. (2001). *La idea de cultura: una mirada política sobre los conflictos culturales*. (J. Del Castillo Santos, Trad.) Barcelona: Paidós Ibérica.

²⁶ Artículo 4.3 de la Convención de la UNESCO del 2005.

²⁷ Jiménez, J. (1997). Crónicas de la disidencia. Contracultura y globalización en América Latina. *Revista Filosofía Universidad de Costa Rica*, 35(86).

Para Dick Hedbige la subcultura es una forma de rechazo de la cultura oficial, “con gestos, movimientos, poses, vestidos y palabras, expresiones que manifiestan sus contradicciones y negaciones hacia la sociedad inglesa de la posguerra.”²⁸

Es posible apreciar que otros autores como José Luis Herrera Zavaleta en su investigación referente Filosofía y Contracultura, define que “La contracultura es un paradigma que nos permite comprender el devenir de expresiones culturales alternativas a un sistema. Incluye manifestaciones artísticas, científicas, sociales, filosóficas, económicas y políticas, contrarias o diferentes a la “Cultura Oficial”, a la cultura del sistema; es una forma específica de ver la realidad, establece límites a lo hegemónico, formula interrogantes, introduce enigmas en el imaginario social. La Contracultura ha estado presente desde la antigüedad. Algunos autores ven en Sócrates la primera manifestación contracultural”²⁹, definiendo y dando a conocer que la idea de una sociedad o un grupo de esta, proviene desde mucho antes realizando lo denominado contra cultura, siendo una forma de expresión que siempre ha estado para demostrar el descontento por alguna parte de algunos grupos sociales.

4.3 Movimiento y Tribu Urbana.

Es necesario poder definir el concepto de movimiento y tribu urbana en una mirada cercana al hip-hop, estos son conceptos que se encuentran planteados en la tesis de Pedro Poch Plá, que establece que claramente el hip-hop es un movimiento cultural, y no una tribu urbana, es más, este último término sirve para clasificar a los jóvenes en un pequeño concepto que incluso está mal visto, por otro lado, se entiende por movimiento a aquellas expresiones de la vida democrática.³⁰ Se han definido como desafíos colectivos basados en propósitos comunes y solidaridades sociales —en interacción sostenida con élites, oponentes y autoridades— en disputa con agentes de poder.³¹ O sea, es la constante interacción de los grupos desde abajo contra sus dominadores, todo esto en un acto reaccionario como se demuestra en el movimiento de los Panteras Negras (Anexo 7), el que fue uno de los movimientos más influyentes en algunos raperos y grupos, como es el

²⁸Arce, T. (2008). Subcultura, contracultura, tribus urbanas y culturas juveniles: ¿homogenización o diferenciación? *Revista Argentina de Sociología*, 6(11).

²⁹ Herrera Zavaleta, J. (2009). Filosofía y contracultura. *Quaderns de filosofia i ciencia* (39).

³⁰ Poch Plá, P. (2011). *Del mensaje a la acción. Construyendo el movimiento Hip Hop en Chile, op., cit.*

³¹ Tarrow, S. (1997). *El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y política.* (H. Bavia, & A. Resines, Trads.) Madrid: Alianza editorial.

caso de Public Enemy (Anexo 8), quienes en sus letras sostenían un especial énfasis en la autodefensa y la lucha contra el poder, convirtiéndose así en el grupo más reconocido e influyente dentro del rap contestatario. También se ve demostrado en el *graffiti*, el que también fue y es ocupado como símbolo de protesta y rebeldía, en busca de expresar un sentimiento común, un sentimiento subversivo y contestatario.

Por contraparte, en el artículo “El Hip Hop: ¿Arte popular de lo cotidiano o resistencia táctica a la marginación?”, se considera al Hip Hop como una tribu urbana, refiriéndose así al tema “Las tribus urbanas también son prismas recurrentes para abordar a los jóvenes, sus intereses y prácticas. En este marco el Hip Hop nace ligado a la consolidación de estas ‘tribus’. Para Olguín, quien se interroga sobre las lógicas de privatización de la ciudad, estas tribus construyen micro comunidades que ayudan a enfrentar el individualismo consumista y explican la explosión reactiva de los jóvenes cuando buscan formas de contacto más humano.”³² Este contenido ayuda a brindar otra visión a lo que se puede considerar el hip hop.

4.4 Arte Popular.

Otro de los conceptos que será sometido a análisis durante la investigación es “arte popular”, siendo definido así “Entenderemos como música popular urbana una música mediatizada, masiva y modernizante. Mediatizada en las relaciones música/público, a través de la industria y la tecnología; y música/músico, quien recibe su arte principalmente a través de grabaciones. Es masiva, pues llega a millones de personas en forma simultánea, globalizando sensibilidades locales y creando alianzas supra sociales y supranacionales. Es moderna, por su relación simbiótica con la industria cultural, la tecnología y las comunicaciones, desde donde desarrolla su capacidad de expresar el presente, tiempo histórico fundamental para la audiencia juvenil que la sustenta.”³³ Esto es lo que entenderemos por arte popular, un arte que llega a las grandes masas, que es muchas veces influenciado por los distintos medios de comunicación.

Se logra complementar la idea de hip hop como arte popular a través de la siguiente definición: "la posición asimétrica de ciertos sectores en relación a otros y considerando los factores plurales que intervienen en las situaciones de subordinación.

³² Facuse, M., Tijoux, M., Urrutia, M. (2012). El Hip Hop: ¿Arte popular de lo cotidiano o resistencia táctica a la marginación? *Polis*. N° 33.

³³ Herrera, J. P. (2001). Musicología popular en América Latina: síntesis de sus logros, problemas y desafíos. *Revista Musical Chilena*, 55(195).

Éstas, a su vez, son entendidas a partir de distintas formas de opresión, explotación, marginación o discriminación realizadas en diferentes ámbitos".³⁴ Es una reacción de aquel sector que es marginado y segregado, generando así un impulso por y para ellos mismos de poder demostrar su cotidianeidad, en simples maneras es un arte reaccionario hacia aquel centro y sociedad que los margina.

El arte popular no es intelectualizado. Las formas, texturas y recursos del arte popular no son consecuencia de teorías y debates -al menos en el sentido que en la cultura elitista se da a estos términos- sino de otro tipo de motivaciones que apelan a valores y sentimientos diferentes. En el ámbito del arte popular no existen los críticos ni los teóricos del arte ni esta forma de expresión humana es captada vivencialmente sin que sea necesario recurrir a análisis racionales para explicar si tiene o no valor o si, cumple o no con los cánones vigentes. No existen las denominadas escuelas ni los “ismos” que se justifican en cuanto parten de puntos de vista diferentes sobre lo que es o debe ser el arte, o de cómo se llevan a cabo los aspectos formales.³⁵

4.5 Barrio

Más allá de definir el espacio en donde se desarrollan todas estas teorías y conceptos ya planteados, tenemos que tener en consideración que este es un concepto muy ambiguo, el cual no tiene una definición muy clara y precisa, pero que es posible definir como base de la cohesión y capital social, como “el” lugar de la comunidad local.³⁶

Complementando esta idea, los barrios son líneas en un plano, pero líneas llenas de significados que contienen, sobre el casco físico-geográfico, diversas matrices socio-económicas e histórico-culturales que los hacen únicos. El barrio siempre es tema del orden del día en el planeamiento urbano actual, es, antes de todo, la escala del cotidiano, del (re) conocimiento del ciudadano delante del espacio que habita.³⁷

Pero más allá de determinado territorio, el barrio se caracteriza por un segundo elemento, el sentimiento de localidad existente en sus habitantes, y cuya formación

³⁴ Eagleton, T. (2001). *La idea de cultura: una mirada política sobre los conflictos culturales*. (J. Del Castillo Santos, Trad.) Barcelona: Paidós Ibérica.

³⁵ González, C. (2006). *Arte y cultura popular*. Cuenca: Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares. Universidad del Azuay.

³⁶ Tapia, V. (2013). El concepto de barrio y el problema de su delimitación: aportes de una aproximación cualitativa y etnográfica. *Bifurcaciones: revista de estudios culturales urbanos*.

³⁷ Leao, S. (2012). Definiciones y espacialidades de barrio —arrabal, parroquia, distrito y suburbio— y términos afines. Recife: los barrios centrales y del ‘Conjunto Urbano de Casa Forte’. *Revista de Urbanismo*.

depende no sólo de la posición geográfica, sino también del intercambio entre las familias y las personas.³⁸

4.6 Espacio Público

Es posible conectar esto con el concepto de espacio público que se define como la representación, en el que la sociedad se hace visible. Del ágora a la plaza de las manifestaciones políticas multitudinarias del siglo XX, es a partir de estos espacios que se puede relatar, comprender la historia de una ciudad.³⁹ Y son espacios que paulatinamente se han abierto a la sociedad, que han comenzado a ser apropiados por esta; en el caso del Hip Hop se puede ver reflejada esta interacción con el espacio público debido a las distintas tocatas que se ven en los barrios y que como punto neurálgico se realizan en alguna plaza, o a nivel macro en las plazas de las ciudades, las cuales son facilitadas a grupos sociales a través de los municipios.

4.7 Hip Hop

La definición de la temática central de esta investigación, lo que es el Hip Hop, en la cual se logran conjugar todos los conceptos que ya se han definido. “El Hip Hop es un movimiento artístico, el cual incluye cuatro medios, los cuales son llamados 4 elementos estos son: rap, grafiti, dj y break dance.”⁴⁰ Estos elementos son los pilares de esto que comenzó como un movimiento artístico y que paulatinamente se transformó en una cultura la cual se expandió a nivel mundial apoderándose de los barrios y espacios públicos como la manera de hacer arte popular y contestatario, y que a muchos sirvió como vía de escape.

El *rap*, se encuentra estrechamente ligado con los *dj*'s. Ambos elementos comienzan a manifestarse en el Bronx de los años sesenta, donde se organizaban fiestas clandestinas con ritmos de origen jamaiquino. El *dj* se encargaba de reproducir música para las fiestas, mientras que el maestro de ceremonia o *mc*, se encargaba, un principio, de animar las fiestas con gritos, y en algunas ocasiones dar avisos a la comunidad. Pero esto no continuó así, los *mc*'s comenzaron a improvisar cosas del momento, no teniendo referencia de algo escrito. Estos son los primeros antecedentes en lo que respecta a la

³⁸ Candido, A. (2001). *Los parceros del Río Bonito: estudios sobre el caipira paulista y los cambios de sus medios de vida*. São Paulo: José Olympio Editora.

³⁹ Borja, J., & Muxi, Z. (2000). *El espacio público, ciudad y ciudadanía*. Barcelona.

⁴⁰ Brick, A. (2005). *Investigación del Hip Hop latino*.

música *rap*.⁴¹

También se encuentra el *graffiti*, que sienta sus bases en el hombre primitivo, más precisamente cuando este tomó conciencia de su entorno y generó la necesidad de plasmar su realidad gráficamente para dejar un registro de sus pensamientos, costumbres y vivencias. Muchas veces realizados con objetos punzantes, el hombre dejó una marca en los muros, una huella del paso efímero de la humanidad.⁴² Tiene un carácter espontáneo y clandestino.

Como último elemento de este movimiento se posiciona el *break dance*, uno de los elementos más influyentes, tanto en Estados Unidos como a nivel mundial. Se podría denominar como un motor para el movimiento. Este surge en el barrio neoyorquino del Bronx y Brooklyn a principio de la década de los 70's, donde desarrolla literalmente sus primeros pasos. Pero es en la década de los 80's donde alcanza su mayor masificación gracias a sus principales representantes, esto sumado a la influencia de las películas *Break Dance* y *Beat Street*.

4.8 Historia Oral

Construir la Historia del barrio de Lorenzo Arenas no es una tarea sencilla. Para lograr una explicación y comprensión de la importancia de la cultura hip hop es imprescindible acudir al trabajo de la Historia Oral en la historiografía. Antes de que la Historia se considerase una disciplina y una ciencia en el siglo XIX, se podía construir usando los relatos orales. El mismo Heródoto se apoyó en este tipo de fuentes para describir las Guerras Médicas, así como su sucesor Tucídides se valió de testimonios orales para narrar el conflicto del Peloponeso.⁴³

La forma de escribir y construir la Historia por parte de Heródoto tuvo buena aceptación dentro de la sociedad griega, funcionó como una herramienta perfecta para generar una idea sólida, que representara a la baja sociedad griega. En este caso Mariátegui justifica esa idea en la época histórica de la modernidad. Para el hombre, como sujeto de la historia, no existe sino su propia y personal realidad. Por lo anterior queda

⁴¹ *Ibíd.*

⁴² Rey Hernández, C. (2013). *Relación e influencia entre graffitis y arquitectura en la Unidad Vecinal Lorenzo Arenas*. Tesis de Arquitectura. Escuela de Arquitectura, Universidad del Desarrollo, Concepción.

⁴³ Mariezkurrena, D. (s.f) *La historia oral como método de investigación histórica*. Gerónimo de Uztariz, núm. 23/24 znb., pp. 227

claro que para Mariátegui la Historia no puede ser comprendida desde la objetividad de las leyes sino, más bien, desde la subjetividad del ideal. Lo que implica ingresar a una lucha en el terreno de la cultura, enfrentar los valores sociales predominantes, y, por esto, tener la sensación de ir contra corriente.⁴⁴ Sin embargo, la dialéctica de la Historia derivó a que prontamente esta forma de generar un relato histórico tuviese un cambio trascendental; utilizar a los grandes hombres como objeto de estudio, aislando bajo el concepto de subjetivo cualquier idea, o registro de la sociedad baja. Sin embargo, ante esta crítica se puede argumentar que las fuentes orales se utilizan como complemento de la historiografía basada en fuentes escritas, a la que aporta una evidencia, un testimonio que sirve para confirmar, contrastar o bien refutar hipótesis enunciadas a partir de las fuentes escritas.⁴⁵ ¿Cuál es la importancia de la historia oral?

*“Su valor radica en que los testimonios orales transmiten algo que no se encuentra en la documentación escrita: el contacto directo y personal con un individuo o un grupo humano que recuerda el pasado, su pasado, y aporta una dimensión humana a la Historia. Sin embargo, hay que ser conscientes de que la evidencia oral revela más sobre el significado de los hechos que sobre los hechos mismos. Muestra la relación del individuo con su historia, revela lo que la gente hizo, lo que deseaba hacer, lo que creyeron estar haciendo y lo que ahora creen que hicieron.”*⁴⁶

5. OBJETIVOS

a. OBJETIVO(S) GENERAL(ES):

- Valorar las experiencias de la comunidad hiphopera en el barrio Lorenzo Arenas entre los años 2002 y 2015.

b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Identificar principales hitos históricos dentro del barrio de Lorenzo Arenas en torno al Hip Hop entre los años 2002 y 2015.

⁴⁴ Nación, M. (s.f) *El concepto de historia en José Carlos Mariátegui: la crítica a la idea de evolución y la formación de la subjetividad revolucionaria.* Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú. p.p 140

⁴⁵ Ibid, p.p 229

⁴⁶ Op. cit, p.p 230

- Reconocer vivencias y cambios generados en la comunidad hiphopera del barrio Lorenzo Arenas entre los años 2002 y 2015

- Analizar las experiencias de la comunidad hiphopera en el barrio Lorenzo Arenas entre los años 2002 y 2015.

6. METODOLOGÍA

La investigación apunta a aspectos socioculturales que tienen un impacto en la forma de analizar y escribir la Historia. Se debe precisar en que esta investigación es de carácter cualitativo, ya que corresponde a la recolección de datos sin medición numérica y al análisis de estos; exploratorio, debido a que de esta manera podemos ir conociendo el terreno en el que se irá desarrollando la investigación y descriptivo, porque busca especificar características y rasgos importantes⁴⁷, además porque se ajusta a la descripción de la población, correspondiente al área de estudio local, debido a que la investigación se emplaza y está completamente ligada a un ámbito geográfico. Como punto en contra, se debe considerar el hecho de que son escasos los estudios realizados en torno a esta problemática, solo se pueden encontrar algunos relatos o remembranzas, las cuales carecen de carácter científico y metodológico. Debido a esto, no se puede generar una gran comparación de trabajos investigativos, es por esto, que se quiere dar pie a la investigación de esta temática, la cual será basada principalmente en el recurso de las fuentes orales, las que serán recolectadas en base a entrevistas a los principales actores del Hip Hop en Lorenzo Arenas.

Hacer Historia Oral no es simplemente ser una grabadora en punto, o entrevistar a quienes se nos cruce por el camino dispuesto a hablar de sus memorias, de poca o nula utilidad, que permanecen guardadas sin saber mucho que hacer con ellas. Muchas veces la situación es creada por conceptos tal vez ingenuos y ciertamente equivocados de que es la historia oral. En lugar de un medio para expandir el conocimiento sobre el pasado, digamos, el pasado se reencarnó en cintas grabadas, como si el simple hecho de dejar testimonios de actores y/o testigos del pasado registrados eximiera al investigador de la

⁴⁷ Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación: Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado y Pilar Baptista Lucio*.

actividad de investigación. Cualquier tema, siempre que sea contemporáneo, es decir, siempre y cuando tengan algo que decir al respecto de lo que aún viven. Es posible, la historia oral tiene una naturaleza específica que condiciona las preguntas que el investigador puede hacer. En el caso de una forma de recuperación del pasado tal como la concibieron quienes la vivieron, es esencial que dicho enfoque sea efectivamente relevante para la investigación que se pretende llevar a cabo.⁴⁸

El quehacer del historiador debe ir más allá desde la perspectiva de las fuentes, es por esto que resulta una contradicción biológica e historiográfica como ser humano⁴⁹, el no cuestionarse el rol que tiene la Historia en las ciencias sociales y su verdadera naturaleza del pensamiento histórico, reflexión que deja muy clara el Historiador Jaume Aurell en su libro *Tendencias historiográficas del siglo XX*. Este autor nos proporciona dos problemáticas teóricas. El primero hace hincapié de que la Historia sufre de una desorientación epistemológica, o sea ¿en qué área de las ciencias sociales puede ubicarse la Historia? ¿O simplemente pertenece a la humanidad?

Además de utilizar la Historia Oral, es imprescindible solicitar las ideas de la Historia Regional, porque la investigación en cuestión tiene como objeto espacial la ciudad de Concepción en concreto el barrio de Lorenzo Arenas. ¿Qué es la historia regional hoy en día? La historia regional no es historia local, ni desde sus significados ni desde sus aproximaciones metodológicas. Definitivamente, tampoco es microhistoria.⁵⁰

6.1 Localización espacio-temporal:

La investigación está comprendida dentro de los límites del barrio Lorenzo Arenas en Concepción, durante el periodo de 2002-2015, años en los cuales se ve reflejado el apogeo del hip hop en este barrio, a partir de tocatas, grupos y eventos

⁴⁸ Alberti, V. (2005) *Manual de Historia Oral*. Editora FGV. Brasil, 2004. p.p 32

⁴⁹ Aurell, Jaime. (2008) *Tendencias historiográficas del siglo XX*. Chile: Editorial Globo. p. p 134

⁵⁰ Cavieres, E. (2006) La Historia Regional en perspectivas historiográficas. problemas temáticos y metodológicos. *Diálogo Andino* N° 28, 2006. Departamento de Ciencias Históricas y Geográficas Facultad de Educación y Humanidades Universidad de Tarapacá, Arica-Chile.

6.2 Entidades de interés:

Entidades de interés	Información-Datos.
Eduardo Gatica (Dazzel)	Cantante, perteneciente a la banda LeClash la cual se fundó el año 2013 en Lorenzo Arenas. Ha sido uno de los principales agentes del Hip Hop dentro del barrio.
Felipe Soto Moscoso (Zecner)	Cantante. Perteneció al influyente grupo llamado de la Octava Paiza. En la actualidad se ha dedicado a una carrera como solista y apoyando los proyectos musicales desde su trabajo, el área audiovisual.
Rolando Ortega (NegroLaSombra)	Cantante y <i>beatmaker</i> . Sin duda alguna unos de los personajes más influyentes del Hip Hop no solo en Lorenzo Arenas, sino que a nivel regional. De los denominados “vieja escuela”. Perteneció al grupo Enlace 041 fundado el 2006. Grupo que realizaba sus grabaciones principalmente en el barrio.
Rodrigo Muñoz Ortiz (El mider)	Cantante de rap. Uno de los precursores del <i>freestyle</i> en el transporte público en la Avenida 21 de mayo. Perteneció al grupo ZBP, de los más influyentes en el hip hop del barrio Lorenzo Arenas. Principal organizador de tocatas y eventos realizados en el barrio durante los últimos años.
Julio Benedetti (Mc Goldman)	Cantante. Comenzó, junto a Rodrigo Muñoz a realizar <i>freestyle</i> en las micros del Gran Concepción y, además, participó en varias oportunidades con el grupo de la octava paiza, donde logró mezclar el rap con el reggae.
Francisco Moreno (Fakir)	De los graffiteros más conocidos dentro del Gran Concepción. Organizador del evento de <i>graffiti</i>

	más importante de los últimos años: “Concegraff”, que se ha llevado a cabo en más de una oportunidad en Lorenzo Arenas
Víctor Inostroza (Eyeschatos)	Cantante. Rapero de Talcahuano, quien fue ferviente animador de muchas tocatas en el Gran Concepción. Además, junto a Dj Massivo y Spión, animó durante un largo tiempo el programa radial de Imperioh2 llamado “Sonido Streecto”, que animaba las tardes vía radio y facebook.
Jorge Villarroel (Don Billano)	Dueño y administrador de la página Imperioh2, la página, junto a la Celda de Bob, más influyente a nivel nacional. Ha escrito pequeños artículos referidos a la historia del hip hop en el Gran Concepción y posee cercanía y amistad con los principales exponentes del movimiento

CAPÍTULO I:

DESDE LA MARGINALIDAD, EL RACISMO Y LA SEGREGACIÓN.

El contexto político-social previo al nacimiento del movimiento Hip Hop.

El Hip Hop es un movimiento juvenil que nace a principios de los setenta, pero para poder entenderlo es necesario remontar hasta la década de los cincuenta y sesenta, donde Estados Unidos se encontraba envuelto en una gran y potente ola racista sobre la población afroamericana, esto provocado por el hombre y la mujer de color blanco, los que se sentían y planteaban ideas sobre su superioridad sobre los sectores de color negro.

Esta situación dio origen al “movimiento por los derechos civiles”, movimiento que se dividía en dos tendencias: el nacionalismo negro, cuyo líder fue Malcolm X (1925 – 1965) y el movimiento en favor del “integracionismo”, encabezado por Martin Luther King (1929-1968). Para Luther King la única lucha efectiva debía hacerse pacíficamente, al contrario de Malcolm X el cual opinaba que los afroamericanos tenían derecho a defenderse “por cualquier medio necesario” apoyando la lucha armada.⁵¹

El movimiento dio como resultado que se aprobara y firmara la “Ley de los derechos civiles” en el año 1964, la cual declaró ilegal las formas graves de discriminación contra los afroamericanos y las mujeres, incluidas todas las formas de segregación. Terminada la aplicación desigual en lo que respecta a los requisitos de registro de votantes y todas las formas de segregación racial en las escuelas, en el lugar de trabajo y por las instalaciones que ofrecen servicios al público en general.⁵²

Pero pese a la puesta en marcha de esta ley, los actos discriminatorios y de segregación no se terminarían ahí. Esto seguiría siendo una larga lucha, la cual se puede ver reflejada hasta la actualidad, no solo en Estados Unidos, sino que alrededor de todo el mundo.

El asesinato de Malcolm X, provocó una radicalización de todos aquellos que lo apoyaban; el movimiento más radical tomó forma en un partido político llamado las Panteras Negras del cual grupos de Hip Hop como “Public Enemy” eran miembros y defendían sus ideales mediante canciones.⁵³ Grupo que se transformaría en el más

⁵¹ Sandín Lillo, J. (2015). *“El Hip Hop como movimiento social y reivindicativo”*. Gandía: Universidad politécnica de Valencia. Escuela politécnica superior de Gandía.

⁵² Ley de los derechos civiles de 1964. Estados Unidos.

⁵³ Sandín Lillo, J. (2015). Op. Cit.

influyente en la temática social, contestaría y antisistema.

Es necesario resaltar que, la violencia y segregación en los barrios más marginales de Estados Unidos siguió estando presente. La población negra seguía recibiendo ataques, los que influían y destruían los medios materiales, además de la pérdida de muchas vidas, debido a la extrema violencia que era utilizada por las personas de color blanco. Esto sumado a la constante represión policial que vivía el sector afroamericano a la hora de querer expresar su descontento, rabia y tristeza por medio de manifestaciones, las que siempre eran reprimidas, coartando las libertades de expresión.

En la cuna: “El hip hop y su nacimiento en el Bronx”.

Como ya se ha mencionado anteriormente, el Hip Hop es un movimiento juvenil, catalogado como una subcultura, que nace en uno de los barrios más pobres de Nueva York, es decir en el Bronx, a principios de la década de los sesenta.

Es en esta década donde comienza una corriente migratoria, y a este barrio llegan jamaicanos y latinos, principalmente puertorriqueños, que al igual que la población afroamericana, serán afectados por la discriminación y la segregación.

Estos tres sectores, es decir: afroamericanos, jamaicanos y puertorriqueños logran un sincretismo tal, que da como resultado el movimiento Hip Hop. El cual se encontraba caracterizado por su marginalidad, la adhesión a este por parte de personas de los sectores o capas bajas, de poco ingreso económico, quienes, por lo cual, estaban afectados constantemente por el racismo y la segregación, el poco acceso a las posibilidades de surgir y la discriminación por tener una cultura diferente a la norteamericana.

Por aquellos años se encontraba de moda la música de “onda disco”, la cual siempre sonaba en las fiestas de los *ghettos*, lo que en esta nueva “comunidad” no causaba gran sensación ni adhesión, por lo que fue posible apreciar la aparición de los dj’s, quienes aprovecharon este tipo de música para crear uno nuevo, el que utilizaba ritmos y percusiones pertenecientes a las canciones de la onda disco, donde el dj se encargaba de quitar las voces y solo dejar las instrumentales.

Los dj’s logran materializar esta mixtura entre la música disco y la de raíces afroamericanas, para que de esta manera los *mc’s* o maestros de ceremonias logran improvisar sobre estas pistas, animar fiestas o dar avisos a la comunidad. Estas fiestas eran las denominadas “*Block parties*” (Anexo 9), que en sus inicios eran organizadas por Dj Kool (Anexo 10) y Herc quien se encargaba de animar y hacer festejos en el *ghetto*.

Cabe destacar que en muchas ocasiones los instrumentos, equipos de sonido y reproductores de música eran robados a tiendas especializadas, igual que el caso de los vinilos o en otros casos heredado⁵⁵, manteniendo una carácter marginal y fraterno entre las personas que compartían esta subcultura.

Luego de Kool Herc, vendrían muchos más *mc's* y grupos que son referentes del Hip Hop hasta la actualidad, como es el caso de Grandmaster Flash y Afrika Bambaataa (Anexo 11), este último fundador de Zulu Nation (Anexo 12), grupo que se caracterizaba por estar de acuerdo con la postura de Martin Luther King, todo esto en base a la resistencia negra en forma pacífica en contra del racismo norteamericano, esta “nación” creada por Bambaataa fue el impulso para erradicar las drogas de las bandas y de las fiestas realizadas por los grupos en el Bronx, además de utilizar la música como herramienta contestataria y forma de expresar el descontento social.

Junto con el nacimiento de este nuevo estilo de música, surgieron en el Bronx y en Brooklyn a principios de la década de los sesenta, quienes a través de sus pasos de bailes creaban coreografías extraordinarias que comenzaron a dejar atónitos a quienes observaban este baile. Este es el *break dance* el cual es encarnado por los *bboys* (Anexo 13) y las *bgirls*, los que utilizaban los momentos de los compases rápidos y las cajas para realizar sus movimientos, tanto en el suelo, como en la misma pista de baile. Además, en algunas oportunidades se originaban “batallas” de grupos de baile, para ver quiénes tenían los mejores pasos y se movían mejor sobre la pista.

El *break dance* fue y es uno de los elementos más influyentes, tanto en Estados Unidos como a nivel mundial. Se podría denominar como un “motor para el movimiento”.⁵⁶ Ya en la década de los 80's donde alcanza su mayor masificación gracias a sus principales representantes, esto sumado a la influencia de las películas *Beat Street* y *Break Dance*.

En paralelo, se encuentra el *graffiti*, que sienta sus bases en el hombre primitivo, más precisamente cuando este tomó conciencia de su entorno y generó la necesidad de plasmar su realidad gráficamente para dejar un registro de sus pensamientos, costumbres y vivencias. Muchas veces realizados con objetos punzantes, el hombre dejó una marca en

⁵⁴ JerobiOne. (2010). *Hip-hop en Chile: La historia de Viejos Habitantes*.

⁵⁵ Quitzow, R. (2005). *Lejos de NYC: el hip-hop en Chile. Bifurcaciones*.

⁵⁶ Flores, C.(2008). *Historia del Hip Hop en la provincia de Concepción*.

los muros, una huella del paso efímero de la humanidad.⁵⁷ Tiene un carácter espontáneo y clandestino.

En la década de los sesenta, el metro de Nueva York comenzaba a verse invadido por esta plaga de *graffitis*, expresados principalmente en el *bombing* y en los *tags*. Debido a su masificación es que adquirió un mayor peso dentro del Bronx, por lo que comenzaba a ser un centro de atención por los medios de comunicación, los que mostraban las hazañas en base a la forma de pintar de los jóvenes, los que eran principalmente inmigrantes, afroamericanos y de la clase obrera blanca de Estados Unidos. Los que lograron darle al *graffiti* la calidad vandálica y clandestina por lo cual se le reconoce.

Durante la década de los setenta, el *graffiti* sufre diversas transformaciones: ya no eran solo firmas o bombas, sino que comenzaban a ser elementos más profundos y con otros puntos de vista. Una evolución contundente, que se fue ligando de manera muy estrecha al incipiente movimiento del Hip Hop, debido a que los jóvenes del Bronx tomaron esta forma de pintar adecuándola a su manera de vida, su pensamiento social y político. Una libre protesta.

Esto sumado a la apropiación de espacios y la capacidad de transformar estos a partir del *graffiti*, dándole identidad al barrio y que de esta manera lo hiciera diferente al común norteamericano. En base esto es posible inferir que, pese a toda la adversidad sufrida por estos sectores, en su carácter de segregados, marginados y discriminados, logran imponerse, crear un nuevo modo de vida, pudiendo generar autonomía sobre el territorio en el cual habitaban, apropiándolo a sus características, a su modo y visión de ver la vida, lo cual se traduce en una obtención de poder.

De este modo se logra formar el movimiento Hip Hop, conformado por cuatro ramas, cuatro elementos que son los pilares fundamentales para esta subcultura. Cuatro elementos que se unen y que, por ende, no es posible concebir al Hip Hop sin alguno de estos. Los *dj's*, el *rap*, el *graffiti* y el *break dance* fueron, son y serán las representaciones artísticas que posee este movimiento, a partir de estas es que el Hip Hop logra entregar mensajes, retratar la realidad de las poblaciones y barrios a través del día a día, poder denunciar injusticias sociales y falencias socioeconómicas

⁵⁷ Rey Hernández, C. (2013). *Relación e influencia entre graffiti y arquitectura en la Unidad Vecinal Lorenzo Arenas*. Tesis de Arquitectura. Escuela de Arquitectura, Universidad del Desarrollo, Concepción.

Del Bronx a Santiago

La cultura Hip Hop llegó a Chile a principios de los años ochenta, más precisamente en el año 1984, entre películas, programas de televisión, regreso de exiliados políticos e intercambios portuarios populares.⁵⁸ La situación en la que se encontraba el país en esta década, debido a la dictadura cívico-militar, propició que la juventud chilena se identificara con los problemas de segregación, marginalidad, discriminación y exclusión social que se vivían en los guetos de Estados Unidos y que el hip hop se encargaría de denunciar por medio de sus cuatro ramas.

Los jóvenes de aquella década vieron este movimiento como una vía de escape a la gran cantidad de problemas económicos y sociales que aquejaban a las poblaciones periféricas. La música y el *break dance* comienzan a penetrar fuertemente en poblaciones y barrios, donde la juventud vio en estas dos ramas la posibilidad de escapar, hasta cierto punto, de la rutina y lo monótono que se había transformado la vida en dictadura.

Este fue un suceso que no solo golpea a Santiago, sino que también a Concepción, Rancagua, Valparaíso, Castro y Talcahuano⁵⁹.

Pero el caso más excepcional es el de Santiago, debido a su situación de ciudad-capital, la gran cantidad de habitantes y, por ende, la gran cantidad de barrios en calidad de marginales y segregados.

El elemento que sirvió de puntapié inicial para el desarrollo del Hip Hop en Chile fue el “*break dance*”, el que comienza a verse masificado gracias a la televisión, como sucedió en el programa *Sábados Gigantes*⁶⁰, donde en algunas oportunidades se dio espacio a bailarines de break dance para que pudiesen mostrar aquel intrépido y novedoso baile que llegaba desde el norte del continente americano.

Junto con esto, llega la película *Beat Street* del año 1984, que logra retratar la vida de un grupo de jóvenes que vivían en el barrio del Bronx, donde cada personaje representaba un elemento del Hip Hop. Esta película logra retratar de gran manera cómo se vivía este nuevo movimiento, cómo se desarrollaba el día a día en el barrio y de qué manera era

⁵⁸ Araya Cire, B. (2015). *Los espacios de la Cultura Hip Hop en la ciudad de Concepción*. Tesis de Arquitectura. Facultad de Arquitectura, Universidad de Concepción, Concepción.

⁵⁹ Ídem.

⁶⁰ Codocedo, P. (2006). *Hip hop en Santiago de Chile. Estilo subcultural, arte y vida: un acercamiento desde el estudio de casos de jóvenes hiphoperos*. Santiago: Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

posible realizar las actividades ligadas a cada rama. Por ende, la llegada de esta película a la televisión abierta de la época genera una mayor masificación y conocimiento sobre aquel incipiente movimiento. Esto sumado a la llegada de jóvenes en exilio que conocían un bastante más del Hip Hop. Todo esto provocó que los sectores populares comenzaran a apropiarse de este nuevo movimiento artístico, por lo cual, desde aquel momento lo comenzaron a hacer parte de su vida.

Al referirnos al Hip Hop en Santiago, es necesario considerar la importancia de los encuentros realizados en el mítico pasaje Bombero Ossa (Anexo 14), cercano al paseo Ahumada, donde es el *break dance* el que logra reunir y captar la atención de los jóvenes. Fue el primer centro de reunión de aquellos que se identificaron con el hip-hop. Una radio y una tabla de cholguan bastaron para que naciera en Chile lo que se conoce como "Vieja Escuela", tal como se conoce a los primeros cultores de hip-hop en el país. Allí también se reunían grupos como Los Marginales, La Pozze Latina (Anexo 15) conformada por Jimmy Fernández, uno de los retornados del exilio proveniente de Italia, que poseía gran noción sobre el hip hop y que fue uno de los precursores del movimiento, Los Panteras Negras, Gravedad Zero y uno que otro grafitero. Ellos comenzaban a generar una incipiente comunidad⁶¹, llamada United Breakers, integrada por todos los grupos y persona que se juntaban religiosamente cada sábado en aquel pasaje.⁶² Es un lugar que se recuerda como un hito y referente obligado de la memoria colectiva del hip hop nacional. Fue tal la fuerza y masividad del fenómeno que la mítica calle se hizo pequeña, más las constantes quejas de los vecinos junto con la represión policial, hizo que el punto de reunión se trasladara a otro espacio de la ciudad.⁶³

Posterior a este *boom* del hip hop en Santiago y la gran popularidad que alcanzó el pasaje Bombero Ossa comienza un pequeño declive, el que se ve relacionado con el término de la dictadura cívico-militar y, por consiguiente, la vuelta a la democracia, lo que trae como consecuencia que la juventud de la época dejara de tener un "enemigo común", un enemigo al cual atacar por medio de la música, el baile y la pintura. Sin embargo, el hip hop nunca se fue, siempre estuvo ahí, aunque durante ese tiempo se mantuvo dormido y sin tanta expresión, hasta que a mediados de la década de los noventa comienza a resurgir y despertar con fuerza, fue posible apreciar un nuevo *boom* con la denominada "Nueva Escuela", donde mucha más gente fue conociendo este movimiento

⁶¹ JerobiOne. (2010). Op. Cit.

⁶² Araya Cire, B. (2015). Op. Cit.

⁶³ Codochedo, P. (2006). Op. Cit.

y se sumaron a él.

El mencionado pasaje Bombero Ossa ya no daba cabida para la gran cantidad de personas que se reunían en aquel sector, por lo que fue necesario un cambio de lugar y, debido a esto, es que la nueva casa y lugar de reuniones pasó a ser la Estación Mapocho, donde los jóvenes se reunían a bailar, mostrar bocetos de diseños para realizar *graffiti*, intercambiar material, ya sean casetes, válvulas para latas de *spray* e información y conocimiento con respecto al hip hop. Todo iba de mano en mano y de boca en boca, haciendo crecer la escuela del hip hop criollo.

Es necesario hacer hincapié que durante la década de los noventa el hip hop tuvo su “época dorada”, era el movimiento predominante en Estados Unidos y, por ende, controlaba gran parte de la industria musical y tenía una gran influencia en la sociedad durante ese momento.

Por otra parte, en Chile comienzan a surgir los primeros discos de música rap, como es el caso de Panteras Negras con su casete “Lejos del centro”⁶⁴ del año 1991. Destacar también la aparición de otros grupos como: Demosapiens, NCS, Los Araya.⁶⁵ También la aparición de la ya mencionada Pozze Latina, cuyo mayor referente es Jimmy Fernández, uno de los pioneros y motores del hip hop en Chile. Esto comienza a tener aún más fuerza y peso debido a que continúan regresando familias exiliadas y jóvenes con aún mayor conocimiento sobre el movimiento. Por lo que se genera una mayor masificación del movimiento. Se visibiliza la presencia de aún más grupos como es el caso de Tiro de Gracia, Makiza y Corrosivas, este último grupo conformado solo por mujeres. Junto con esto, nacen colectivos de *graffiti*, como el ya mencionado NCS (Niños con Spray), que posteriormente daría vida a DVE (Desquiciada Vida Escritora).⁶⁶

El año 1997 se puede considerar como uno de los años más importantes para la escena del hip hop chileno, esto debido a que el grupo formado por Juan Pincel, Lenwa Dura y Zaturno, llamado “Tiro de Gracia” fundado en el año 1993 y que, a su haber, poseía dos demos: Arma Calibrada y Homosapiens, ambos del año 1994. Lograba firmar contrato con Sony Music, bajo el sello EMI Odeon. Posterior a esto, graban su primer disco de estudio en agosto del año ‘97, titulado “Ser Humano” (Anexo 16). Disco que posee un fuerte contenido social en algunas de sus canciones, donde se trataron temas tales como drogas, sida y pobreza. Temas que la sociedad de esos años escondía bajo la

⁶⁴ Araya Cire, B. (2015). Op. Cit.

⁶⁵ JerobiOne. (2010). Op. Cit.

⁶⁶ Araya Cire, B. (2015). Op. Cit.

alfombra. Esto hizo que el disco destacara entre los oídos de los jóvenes de la época, provocando un antes y un después dentro del movimiento del hip hop chileno. Desde aquí sucede un mayor desarrollo del género rap y motivó a muchas más personas a desarrollar proyectos ligados estrechamente al hip hop.

Toda la influencia del disco *Ser Humano* se ve reflejada cuando, en el año 2008, a once años de vida de este, la revista *Rolling Stone Chile* lo calificara como el sexto mejor disco chileno de la historia.⁶⁷

Su explosión logró sacar mucho más material y de gran nivel como fue el trabajo del grupo Makiza (Anexo 17) con su disco “Aerolíneas Makiza” tras firmar con Sony Music. Este grupo se compuso por Anita Tijoux, Seo2, Cenzi y Dj Squat. Todos hijos de exiliados que regresaron al país tras el regreso a la democracia, y que, unidos por su pasión por el hip hop y su necesidad de levantar la voz, decidieron darle forma a uno de los proyectos más importantes de la historia musical chilena.⁶⁸

Las letras de las canciones que conforman el disco de Makiza son una constante crítica política y social, en especial a lo que fue la dictadura, a las personas que apoyaban y ayudaron a Augusto Pinochet durante este proceso, y al tema del exilio.

Es necesario destacar que, Anita Tijoux, cumplió un rol fundamental para que más mujeres se vincularan al movimiento, fue una de las primeras mujeres en rapear a nivel profesional, llegando a ser la voz principal de un grupo que logró concretar un disco de estudio. Logró destacar en un género y movimiento musical que desde un principio ha sido muy machista en todas sus ramas, pero que poco a poco se fue abriendo más a las mujeres y, al día de hoy, encontramos mujeres que se destacan en el arte de la música, el *djing*, *break dance* y una gran cantidad de colectivos de *graffiti* compuesto solo por mujeres.

Las razones para que el hip hop se propagara como una plaga son variadas: un discurso de alto contenido político hecho y dirigido a jóvenes que también se sienten excluidos, un mensaje anti-sistémico, una homogeneidad entre los componentes de la escena, entre otras cosas.⁶⁹

Pese a estos grandes trabajos, a los que es posible sumar lo hecho por la Pozze Latina y Jimmy Fernández, encontramos un símil con lo que aconteció en Estados Unidos, donde

⁶⁷ Yañez Hernández, M. (2017). *A 20 años del disco que transformó el hip hop chileno: «Ser humano», de Tiro de Gracia*. Agencia chilena.

⁶⁸ Subercaseaux, V. (Dirección). (2020). *Makiza: Hijos de la Rosa de los Vientos* [Documetal]. Chile.

⁶⁹ JerobiOne. (2007). Op.cit.

el mercado trato de sacarle el mayor provecho a las cuatro ramas del movimiento, realizando trabajos y proyectos que se encontraban bastante distantes a lo que ya habían logrado realizar las bandas mencionadas.

Sin embargo, con todos los años que han pasado, por todos los cambios y mutaciones que ha tenido que vivir el hip hop, aún se mantienen vivos colectivos que se mantienen gracias a la autogestión de sus miembros, los que mantienen firme la idea del movimiento como una vía de escape, un arma que sirve para demostrar y hacer sentir el descontento social y, que, además, sirve como una herramienta para educar a las nuevas generaciones debido a su rol de informante y denunciante de injusticias sociales. De esta manera se generan muchas veces cursos o talleres de forma gratuita, todo esto en busca de transmitir las enseñanzas que deja el hip hop y mantener su esencia, desde la marginalidad a la educación.

Al día de hoy, ya se celebraron los 30 años del hip hop en Chile, el día 26 de octubre del 2018. Fue en el año 1988 que De Kiruza (Anexo 18) lanza su álbum debut, en el cual la canción “Algo está pasando”, sobresalió entre otras. Este single anunció que esta cultura comenzaba a tomar fuerza y marcó el precedente del inicio de este movimiento en nuestro país.⁷⁰ Junto con esto, la canción se destacó por tener el primer videoclip de rap en Chile.

Ya pasadas las tres décadas de este movimiento en Chile de lo que no hay duda es que la caja y el bombo seguirán sonando, que siempre habrá muros por pintar y que una tabla de cholguan acogerá a quien quiera bailar sobre ella.⁷¹

La llegada al Gran Concepción.

Sin lugar a dudas, la explosión de este movimiento contracultural se manifiesta a través del mundo, llegando a las principales ciudades y barrios con un gran impacto. Así es como el movimiento llega y logra repercutir en el Gran Concepción, y en las distintas comunas, barrios y poblaciones que componen este núcleo, las cuales paulatinamente se verían influenciadas por este nuevo movimiento, el que originaría un *boom* contracultural que comenzaba a apropiarse de espacios y mentalidades de a poco.

Es así como, mediante la televisión, discretamente se comienzan a observar las primeras muestras de hip hop en el Gran Concepción. Algunos canales se encargaban, a

⁷⁰ Vargas, S. (2018). Los 30 años del rap chileno. *The Clinic*.

⁷¹ JerobiOne. (2007). Op. Cit.

través de ciertos programas, mostrar el flujo paulatino de esta cultura que comenzaba a invadir el cotidiano de la población.

En los programas por lo general se mostraban *bboys*, los que mostraban sus mejores pasos de bailes y competían. Sin discusión es que el *break dance* fue el motor del hip hop en Chile⁷², y también en el Gran Concepción. Esto queda demostrado en las palabras de Rolando Ortega Vallejos, reconocido *mc* de la escena local y uno de los precursores del movimiento hip hop en el Gran Concepción, quien relata lo siguiente: “la primera cercanía que tuve con el movimiento hip hop fue cuando estaba en enseñanza básica en Hualpén, ahí tenía unos compañeros que eran raperos y bailaban en ese entonces”⁷³. Como también es el caso de Víctor Inostroza, llamado en el mundo del hip hop Eyeschatos; reconocido *mc* de Talcahuano, el cual declara conocer el hip hop “A través de unos campamentos escolares año 1996, aparecieron 4 *cabros* en una actividad. Ellos realizaron una presentación de baile –*Break dance*- lo cual me llamó demasiado la atención y en ese campamento me acerqué a ellos y me explicaron lo que hacían”⁷⁴.

Aquí se logra justificar que realmente el *break dance* comienza siendo el motor del movimiento hip hop, es el primer elemento con el que se tiene contacto y el que comienza a arraigarse sólidamente dentro los que comenzaban a relacionarse con este movimiento.

Claro que en un comienzo todo no fue gracias a la televisión ni tampoco existía mucho acceso a información en el barrio para conocer sobre el hip hop como nos comenta Rolando Ortega: “En mi barrio, y yo pienso que en todos o la mayoría, de primera fue complicado un poco, por la poca información que se tenía en ese entonces, y como era poco lo de hip hop que se veía por el sitio“, además señala que “la gente siempre nos miraban como bicho raro o delincuente , era como muy común en la sociedad, ya que la gente más adulta estaba acostumbrada a otro estilo de vida, más conservadora”⁷⁵, junto con la falta de información al respecto del hip hop, en la sociedad se comenzaba a ver una suerte de estigmatización y discriminación con respecto a los que comenzaban a adherirse a este movimiento. Con respecto a esto mismo Jorge Villarroel, también conocido como Don Billano, dueño y administrador de la página más popular de hip hop chileno: ImperioH2.cl señala que, “lo maravilloso del hip hop, sobre todo en los años 90 y

⁷² C, Flores. (2008). Op. Cit.

⁷³ Rolando Ortega Vallejos, 21 de junio 2017, Lorenzo Arenas.

⁷⁴ Víctor Inostroza, 26 de junio 2017, Talcahuano.

⁷⁵ Rolando Ortega Vallejos, 21 de junio 2017, Lorenzo Arenas.

principios del 2000, es que eran muy pocos los que estábamos insertos en él, por lo tanto, cultivábamos cada rama en cada esquina del barrio. En esos años vivía en Hualpén, y mientras gran parte de la gente escuchaba cumbias en las esquinas, nosotros poníamos rap, también bombardeábamos con *tags* algunas paredes, y generábamos lasos con nuestros colegas de otras partes.”⁷⁶

Debido a esto fue generando así una leve respuesta a la segregación y discriminación social que se comenzaba a vivir en ese entonces, también es aquí donde dentro de esta misma subcultura y movimiento se comienzan a generar lazos de hermandad, la que se veía reflejada en el barrio como lo dice Jorge Villarroel y Rolando Ortega Vallejos “ya al tiempo en mi barrio habían varios hermanos que estaban en las mismas que nosotros, algunos bailando *break dance*, otros pintando muros o bombardeando la ciudad de color, otros aprendiendo y consiguiendo implementos para ser *dj* y otros como yo investigando sobre la cultura, *loopeando* pistas en casete de cromo y tirando los primeros *freestyle*, versos en papel, una linda época”, haciendo alusión al barrio Miraflores de Lorenzo Arenas.⁷⁷ Y fue así como este movimiento proveniente desde Estados Unidos comienza a influir tanto en los individuos como en el mismo barrio “fue súper notorio su llegar a estas tierras, las paredes dejaron de tener símbolos de barras bravas, y se llenaron de *tags* y *graffiti*, el rock y las cumbias dejaron de ser las favoritas de la juventud y comenzaron a escuchar rap. Los *dj's* y *b-boys* animaban cada fiesta que se podía hacer, y las tocatas siempre se llenaban, porque a pesar que todo iba en aumento, los espacios para reunir al movimiento siempre eran menos.”⁷⁸

Pero esto no fue solamente un cambio en la sociedad y en los barrios, es un cambio interno en cada persona que comienza a tener ciertas proximidades con lo que es el hip hop “el hip hop cambió nuestras vidas. Por ejemplo, muchos de mis amigos que tenían una situación de familia complicada o vulnerables, el hip hop fue la herramienta de lucha contra esas situaciones. El pintar o expresar, ya sea en cualquiera de las artes de la cultura los sacaba de sus problemas y los hizo ver el mundo diferente, siempre con el espíritu de superación y de querer salir de las malas situaciones”⁷⁹

Ya dejaba de ser algo superficial, era algo que comenzaba a instaurarse en las mentes de quienes se acercaban al movimiento. Todo este cambio afecta de gran manera

⁷⁶ Jorge Villarroel, 20 de junio 2017, Concepción.

⁷⁷ Rolando Ortega Vallejos, 21 de junio 2017, Lorenzo Arenas.

⁷⁸ Jorge Villarroel, 20 de junio 2017, Concepción.

⁷⁹ Rolando Ortega Vallejos, 21 de junio 2017, Lorenzo Arenas.

a los barrios y a la sociedad, comienza a vivirse una especie de revolución cultural, la que, cada vez toma mayor peso.

Como se mencionó anteriormente, el movimiento hip hop comenzó a generar lazos dentro del barrio, apelando a la hermandad y amistad, pero también se generaron lazos con demás barrios aledaños uno del otro “conforme fueron pasando los años. Fui conociendo a otros cabros que también estaban en la misma que yo. Hacíamos conexión con gente de barrios, como los cerros de Talcahuano, donde realizaban talleres, también con distintos lugares de Conce donde antiguamente se vivía de una forma diferente el hip hop, era un romanticismo diferente al que se vive hoy en día. También generé lazos con gente del sur, ya que con la masificación la música llegué a sonar en varias ciudades del sur.”⁸⁰, como también relata Jorge Villarroel: “por mi parte, antes de comenzar con el sitio-página web, había una sólida conexión con raperos de diferentes comunas del Gran Concepción, ya sea Hualpén, Chiguayante, Talcahuano, San Pedro de la Paz y Concepción, siempre nos juntábamos a escuchar música y otros a crear y mostrar proyectos. Después, cuando partí con ImperioH2.cl, el cambio fue notorio, éramos la primera página del sur de Chile que se dedicaba a apoyar el hip-hop, por lo tanto comencé a generar lazos y contactos con gente de todo el centro-sur de Chile, desde Talca hasta Puerto Montt.”⁸¹ Es decir, la conexión entre los barrios fue fundamental para generar espacios dentro de lo que era el movimiento, se lograban concretar tocatas, se lograba diversificar y masificar lo que es esta contracultura y, también, se logra una integración de distintos sectores, por lo tanto, podemos decir que el hip hop no segrega, sino que, integra a los distintos barrios y personas dentro de estos, queriendo dejar de lado la marginalidad vivida.

Además, aquí se aprecia que ya no es tan solo una conexión entre barrios colindantes, sino que también entre regiones generando un lazo a nivel macro. Así es como el hip hop ha ido avanzando y ganando un gran espacio dentro del Gran Concepción, tomándose los espacios públicos, reaccionando y generando una voz desde abajo, y también fue la búsqueda de “una salida, un escape de lo que podía escuchar habitualmente en la radio y ver en las calles. Lamentablemente Chile, en aquellos años si querías saber de algo sólo tenías dos medios comunicacionales para hacerlo, la TV y radio. Y era horrible escuchar siempre lo mismo.”⁸² también fue una respuesta a sí

⁸⁰ Víctor Inostroza, 26 de junio 2017, Talcahuano.

⁸¹ Jorge Villarroel, 20 de junio 2017, Concepción.

⁸² Jorge Villarroel, 20 de junio 2017, Concepción.

mismo, según varios raperos y amantes de esta cultura han mencionado. No fue solo algo subversivo, también nace como una filosofía de vida.

Volviendo al punto inicial de este apartado, hay algo que se diferencia de Santiago con respecto al *break dance*, tanto los entrevistados que en este momento son grafiteros como los que son raperos nos hablan que el *break* se enseñó en la escuela o colegios, y en los años 1995 o 1996, como por ejemplo el grafitero Andrés Bustos, también conocido como ABS, siendo uno de los más conocidos expositores de nuestro sector y que, también, pertenece a un colectivo de grafiteros de Concepción, que han participado a lo largo de todo Chile y en otros sectores de Latinoamérica, este grupo es “Artehaga”, son reconocidos por sus distintos murales en forma de protesta y como mensaje para tomar conciencia de distintas cosas: “por lo que recuerdo, yo conocí el hip-hop en el 1995 o 1996, porque hicieron un taller de rap en mi colegio, en donde aprendí a bailar *break dance* en ese momento, y luego aprendí la otra rama que era el *graffiti*, ahí mismo en el taller en donde además me adentre en la cultura hip-hop, además de la búsqueda personal.”⁸³

Ejemplificando que el *break dance* fue el impulsor de lo que es el inicio del movimiento hip hop en Talcahuano, junto al propio sistema educativo, pero también se ven influenciados por los programas de televisión, como relata Francisco Moreno, conocido como Fakir, uno de los grandes exponentes del *graffiti* en Concepción, creando, junto a otros colegas uno de los eventos más grandes de *graffiti* en Sudamérica, el llamado “Concegraff”, que convoca muralistas y grafiteros de diversos países, relata lo siguiente: “las nociones que yo tengo de como vi esto, fue por la televisión, el ritmo me hacía mucho eco, me gustaba caleta el ritmo del rap, principalmente Tupac, Public Enemy. Habiendo un programa aquí en Chile que se llamaba, *El club de los amigos de la red*, y ahí hacían competencias de bailes de rap, y que es lo que se vivía en las calles. Conociendo el hip-hop entre los años 1993 o 1994.”⁸⁴

Ambos viviendo en los barrios de Talcahuano, conocieron el hip hop de distintas maneras, pero siempre con la influencia del *break dance*, además, influidos por la motivación personal, para encontrar nuevos grupos de rap. Pero estos casos puntuales ¿se vieron masificado en los distintos barrios o sectores?, ya que siendo un movimiento que actualmente es considerado una contracultura debe haberse masificado de alguna manera,

⁸³ Andrés Bustos, 23 de junio 2017, Concepción.

⁸⁴ Francisco Moreno, 24 de junio 2017, Concepción.

para Andrés Bustos desde su experiencia, en el sector de Talcahuano si se logró este ambiente de unidad, en donde muchos de sus amigos de infancia *vacilaban* el hip hop. Donde ya había bastantes expositores de las distintas ramas, pero siempre de una manera mucho más limitada, debido a los escasos recursos para desarrollar bien esta disciplina del *graffiti*, pero si poniendo la máxima pasión.

Por otra parte, Talcahuano, como se mencionó anteriormente, se considera como el epicentro del hip hop en la provincia de Concepción, fue el sector que dio el punta pie inicial al movimiento hip hop y es aquí que se vive mucho más, cotidianamente el hip-hop, pero como menciona Fakir, y también Abs en la entrevista, los principales puntos de reunión eran en el centro de Concepción, Francisco Moreno comenta lo siguiente: “Nos juntábamos todos en el centro, y aquí era donde se hacían los intercambio culturales. Nos juntábamos en los tribunales, pero ahí era *pa’* los cabros que bailaban y en el portal de Falabella nos juntábamos los que vacilaban más música o lo que *rapeaban*”⁸⁵.

Por otro lado, avanzado los años se ve una conexión entre regiones y barrios, pero en estos últimos más que una conexión se ven disputas entre los distintos grupos de rap, ya que algunos se jactaban de que ellos, siendo de Concepción, fueron los que impulsaron el hip-hop, Francisco Moreno cuenta lo siguiente: “Siempre hubo una rivalidad entre Concepción y Talcahuano, por quienes eran los precursores del movimiento, yo entiendo que es Talcahuano, por un intercambio cultura, por el puerto de este, pero Conce llegó al *peak* antes que Talcahuano, aunque hoy en día Concepción está un poco alicaído, por así decirlo, y quienes la llevan en el estilo de música es Talcahuano, pero en *graffiti* siempre la ha llevado Conce, además todos lo cabros buenos han emigrado *pa’* Conce.”⁸⁶

Andrés Bustos agrega “aquí en Conce, igual estaba bueno el movimiento, hicieron unos encuentros de *graffiti* como el Sudaka, y como eran en Conce se generaba caleta de conexión entre los raperos.”⁸⁷

¿El hip-hop es una respuesta algo? Y si es así ¿a qué? Para Andrés Bustos sí lo es y lo fue: “Sípo’, si lo era y lo es, pero en ese tiempo más que ahora, antes se generaba mucho más el movimiento, tanto en tocatas como encuentros de *graffiti*, pero igual nosotros salimos a pintar con mi piño. Buta a todo al descontento social, a las malas administraciones, y últimamente a los distintos hechos y procesos que se han producido en Chile, como en

⁸⁵ Francisco Moreno, 24 de junio 2017, Concepción.

⁸⁶ Francisco Moreno, 24 de junio 2017, Concepción.

⁸⁷ Andrés Bustos, 23 de junio 2017, Concepción.

CGN.”⁸⁸

Por otro lado, Francisco Moreno a la misma pregunta responde lo siguiente: “No sé si fue una respuesta, yo creo que son cosas que uno no busca que aparecen, que sencillamente tú las ves o las escuchas y te agradan y seguí investigando, en mi caso quedándome en la movida y absorbiendo lo que venía llegando, pero si un poco formativa, en la ideología, pero leyendo a distintos raperos te *vay* dando cuenta de cómo es el mundo y sobre todo el neoliberalismo y sus artimañas.”⁸⁹

A ambos, les apasionó el dibujo, por lo que, ambos prefirieron adentrarse aún más en la rama del *graffiti*, además de darse cuenta que podían transmitir un mensaje a las masas que no son raperos o que no están insertos en la cultura como la señora que va a comprar pan al negocio de la esquina; además *rapear* no se debe tomar a la ligera como dice Andrés Bustos, ya que es muy importante lo que se dice de este movimiento y lo que expresa aquí.

Otro punto necesario de saber es, ¿cómo fue la evolución del hip-hop desde el 99’ hasta el 2010? Donde Fakir y ABS entregan distintos puntos de vista, por un lado, Abs reflexiona lo siguiente: “*buta*, igual la veo un poco lenta, hay gente que se mueve, obviamente, siempre. Además de que igual falta florecer un poco la ‘nueva escuela’, no se estaría haciendo visible, o está muy *underground* la *cuestión*, aunque falta que se generen instancias igual, porque si hay cosas raperas y todo, pero que venga la redbull no es algo que enorgullezca al movimiento. Faltan tocatas en sede por ejemplo, que generen cosas que sirvan *pa’* la gente.”⁹⁰

Por otro lado, para Fakir es algo contrario: “yo encuentro que es positiva, súper paulatina, en el sentido que de a poco se han ido desarrollando distintas ramas de la cultura, y que han aparecido nuevos líderes. En lo general, encuentro que la evolución ha sido buena en todo ámbito, partimos yendo a tocatas donde las pistas se tiraban con casete, después con *cd’s*, hoy día con *pendrive*, tenemos *beatmakers*, hay grafiteros que están capacitados para pintar un edificio solos. Hay diversidad y eso es positivo, la zona no está polarizada o radicalizada en un solo punto de vista, además se respeta caleta las distintas opiniones.”⁹¹

⁸⁸Andrés Bustos, 23 de junio 2017, Concepción.

⁸⁹Francisco Moreno, 24 de junio 2017, Concepción.

⁹⁰Andrés Bustos, 23 de junio 2017, Concepción.

⁹¹ Francisco Moreno, 24 de junio 2017, Concepción.

Con esto, queda claro que, si se ha avanzado la construcción de un movimiento estable y diverso, pero que aún falta mucho por avanzar que el hip hop, que debe volver a las poblaciones y centrarse en estas, ya que fueron estas las que le dieron vida.

CAPÍTULO II: POR LAS CALLES DE LORENZO ARENAS.

Barrio Lorenzo Arenas

El barrio Lorenzo Arenas de Concepción, comienza a construirse cercano al trayecto que llevaba al Cementerio General y en las faldas del cerro Chepe, esto posterior al terremoto del año 1939 y los procesos migratorios de campo-ciudad consecuencia de la paulatina industrialización en la ciudad y sus alrededores.

Nace bajo el nombre de un importante luchador social: Lorenzo Arenas Olivos, conocido como el “Obrero filántropo”⁹², quien fuese un ferviente seguidor en la búsqueda de mejoras para las condiciones de vida para la población. Comienza un plan para poder reconstruir la ciudad debido al terremoto y, además, crear nuevos barrios, es por esto que, durante los años 1942-1943 se construye la primera etapa de este plan llamada Población Lorenzo Arenas N°1, conocido como el sector de Miraflores. En terrenos vendidos por la familia Price, se construyen 202 casas de madera.⁹³ Esto desde la Avenida 21 de mayo hacía el río Biobío. En este sector y debido a la cercanía del cementerio, el desarrollo económico se comienza a dar en base a la florería y marmolería.⁹⁴

Posterior a esto, se construye el barrio Lorenzo Arenas n°2, entre los años 1950-1951 los proyectos de construcción definitivamente se afianzan al ocupar las llanuras ubicadas al oeste de la ciudad en una expansión paralela al camino a Talcahuano, hoy llamada Avenida 21 de mayo.

Se expropia el fundo Laguna Redonda, donde se encontraba el antiguo Club de Golf de Concepción, y al mismo tiempo se está construyendo la población Lorenzo Arenas n°2. El 23 de junio de 1951 la Caja de Habitación se recibe oficialmente de 552 viviendas construidas por la firma Alessandri y Cía. Ltda. con una capacidad para 8.500 personas y con un costo que fluctuaba entre \$200.000 y \$300.000 por vivienda. Esto en colaboración junto a la CORVI.⁹⁵

Posterior a esto, se concreta la creación de la población Lorenzo Arenas n°3, con un total de 440 casas y 14 locales comerciales. Estas casas iban desde la Avenida 21 de mayo hasta el humedal Paicaví, y desde la Laguna Redonda hasta un poco antes de la

⁹² Archivo Documental Sociedad de Socorros Mutuos Lorenzo Arenas, Concepción, Chile 1891-1997.

⁹³ Pacheco, A. (1997). *Historia de Concepción: siglo XX*. Santiago: Logos.

⁹⁴ Gutierrez, G. (2018). Barrio Lorenzo Arenas, Concepción.

⁹⁵ Pacheco, A. (1997). Op. Cit.

Vega Monumental.

Lorenzo Arenas como barrio comienza en la conjunción de la Avenida Arturo Prat con 21 de mayo hasta la Avenida Jorge Alessandri, que empalma con el puente Juan Pablo II por el norte. Estas poblaciones se componían principalmente de casas bajas y conjuntos de bloques, los que tenían como propósito crear súper manzanas y un sentido de comunidad. Poseen balcones, patios interiores, todo esto en sentido de una arquitectura comunitaria⁹⁶, donde los vecinos tuviesen conexión entre sí. Lo cual logra generar un sentido de pertenencia en aquel lugar.

A esto se debe sumar que, entrada la década del setenta, comienza a existir una fuerte expresión a través del muralismo, donde se comienzan a retratar diferentes historias del barrio y con fuerte contenido político netamente de izquierda. Esto se acrecienta con dos hechos que marcan el desarrollo de la política dentro del barrio Lorenzo Arenas. Por un lado, tenemos la imagen de Jane Vanini (Anexo 19), revolucionaria brasileña perteneciente a la organización revolucionaria Acción Liberadora Nacional (ALN). Tras el golpe de estado en Brasil, Jane fue condenada en ausencia a cinco años de prisión. En la clandestinidad se integró al Movimiento de Liberación Popular, grupo disidente de ALN. El año 1971 consigue asilo político en Chile y se incorpora al MIR, bajo el nombre de Gabriela. Desde ahí hasta el día del golpe militar trabajó como secretaria en *Punto Final*. Tras el golpe de 1973, fue pareja del periodista y dirigente del MIR José Carrasco Tapia, quien fue asesinado el 8 de septiembre de 1986.⁹⁷

En la noche del 6 de diciembre de 1974, la vivienda en la que vivía Jane en la población Laguna Redonda II, Pasaje 12 N° 560, fue rodeada por un destacamento de Infantería de Marina que intentó allanarla. Vanini opuso valiente resistencia. Se desplazaba dentro de la casa disparando un fusil, para repeler el ataque. La dura resistencia hizo pensar que había más de una persona en el segundo piso de la casa. Jane agotó sus balas y resultó herida⁹⁸. Los agentes entraron a la casa y se la llevaron. Muere 3 días posterior a esto.

También está lo sucedido los días 23 y 24 de agosto de 1984, cuando la Central Nacional de Informaciones (CNI) asesinó a siete dirigentes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en Concepción, Valdivia y Los Ángeles, en el marco de un

⁹⁶ Darmendrail, L. (2014) Historia Arquitectónica, barrio Lorenzo Arenas. TVU

⁹⁷ Perez Guerra, A. (2009). Luz y muerte de Jane Vanini. *Punto Final*(651).

⁹⁸ Ídem.

operativo de exterminio que denominó en clave ‘Operación Alfa Carbón’⁹⁹ (Anexo 20). Lo cual se conecta directamente con Lorenzo Arenas debido a que los obreros Mario Lagos Rodríguez y Nelson Herrera Rivera, quienes habían tomado microbús en Talcahuano con rumbo a Concepción fueron seguidos por agentes de la CNI, quienes tenían conocimiento de la trayectoria que realizarían ambos, por lo que, los siguieron hasta frente de la Vega Monumental, donde el microbús fue interceptado por los agentes. El chofer detuvo la máquina y raudos subieron para identificarlos. Descendieron sin oponer resistencia, fue sorpresivo, tampoco pudieron tomar un rehén, estaban desarmados.

Manos arriba caminaron presionados por las armas que apuntaban a sus cabezas, Mario que sostenía las manos en su nuca fue baleado en la axila, cayó de rodillas mientras el resto de los pasajeros miraban atónitos la escena. Hubo predeterminación, el lugar y una secuencia pensada en casa suceso. Acomodadas en varios sectores de la Vega, había camarógrafos de TVN filmando las imágenes de los asesinatos, capturando imágenes de la muerte y haciéndose parte de la estrategia de sembrar el terror.¹⁰⁰ Estos hechos marcan al barrio, en lo político y social, por lo que, cada año se llevan a cabo conmemoraciones respecto a los hechos ya descritos.

El barrio Lorenzo Arenas, como principales hitos urbanos posee la laguna redonda, la que encierra diversas historias sobre doncellas, raptos y desapariciones. Además, en el año 1920 albergó un club de golf llamado “Concepción Golf Club”. Dentro de este barrio, se encuentra el Cementerio General de Concepción y la Vega Monumental¹⁰¹, que es el centro comercial más importante en el sector.

Aparte de la Vega Monumental, por el sector de Avenida 21 de mayo, se encuentran varias pequeñas empresas, librerías, botillerías y su insigne farmacia, ubicada en los departamentos de esta gran avenida. Posee, además, el colegio Marina de Chile, que prácticamente nace a la par con este barrio y el CESFAM (Centro de Salud Familiar) Lorenzo Arenas, el centro médico más importante del sector.

También, alberga la estación de trenes Lorenzo Arenas y, por la Avenida 21 de mayo, transita gran parte del transporte público del Gran Concepción, con buses que van

⁹⁹ Villa Grimaldi. (2018). Operación Alfa Carbón: treinta y cuatro años de negación de justicia que no termina.

¹⁰⁰ Cardozo, G. (2019). Operación «Alfa – Carbón». La CNI y las ejecuciones al MIR. *De Frente*.

¹⁰¹ Salazar Saso, C. (2000). Lorenzo Arenas Olivo. En S. d. Concepción, Concepción, vivir su historia 1550-2000. Concepción.

desde Chiguayante a Talcahuano, Concepción, Penco y Hualpén, es una gran arteria que también se conecta con buses que van a Lota, Coronel, Santa Juana, Hualqui y la provincia de Arauco

El hip hop en el barrio.

Como en gran parte de Chile y en un principio, el hip hop en Lorenzo Arenas se traspasa de mano en mano. Principalmente a raíz de que, los jóvenes de la época, tenían contacto con sus compañeros de escuela o liceo, algunos provenientes de Santiago y otras partes de Chile. Estos lograron que más gente fuera conociendo el hip hop y, de alguna forma, masificarlo en conjunto con sus ramas, principalmente el *break dance* o baile espejo¹⁰², nombrado así porque se conformaban parejas de baile y comenzaban a imitar los pasos, esto alrededor de los años 1993 y 1994. Gracias a esto, se comenzó a ver al *break dance* como un deporte, que en algunas oportunidades animaba competencias o actos en los colegios. Este causaba furor entre los jóvenes de la época y del sector.

Algunos demostraban con mayor fluidez la destreza a través de diversos y nuevos pasos de baile, mientras que a otros no les resultaba de la misma manera o simplemente no revisten el mismo interés, por lo que comienzan a conocer las demás aristas que posee el hip hop, como es el rap y el *graffiti*, esto a través de algunos talleres que impartía Carlos Flores, personaje insigne a la hora de hablar de hip hop en la provincia de Concepción; estos talleres se realizaban en el colegio Biobío, donde se reunían jóvenes provenientes principalmente de Talcahuano y algunos de Concepción, entre ellos Rolando Ortega *a.k.a*¹⁰³ Negro La Sombra y César Molina *a.k.a* Mioshabyl, quienes, años más tarde, se transformarían personajes necesarios a la hora de hablar del hip hop en el barrio de Lorenzo Arenas.

En estos talleres comenzaron a aprender a componer música rap y conocer cómo hacer las pistas-*beats* para sus temas, como relata Rolando Ortega: por medio de una radio doble casetera, tú por ejemplo *reproducíai* en casete *pa* grabar, *soltabai* y *grababai* justo, lo hacías, dejabas como preciso para justo después devolver a retroceder el casete y cuando venía la parte soltabas¹⁰⁴, lo que ahora se hace en pocos minutos a través de

¹⁰² Rodrigo Muñoz Ortiz, 14 de abril 2018, Lorenzo Arenas.

¹⁰³ El término AKA o a.k.a es la abreviación para la expresión anglosajona Also Known As, cuya traducción en español significa “también conocido como”. La expresión AKA se utiliza para señalar el significado, seudónimo o el nombre más conocido de una persona.

¹⁰⁴ Rolando Ortega Vallejos, 26 de diciembre 2018, Lorenzo Arenas.

algunos programas de computación, en aquellos tiempos costaba tardes enteras de trabajo, dedicación y, por sobre todo, mucha atención. Era prácticamente un trabajo artesanal.

Al principio comenzaron a realizar las pistas así, utilizando la radio doble casetera, ya con el paso de algunos años, con la masificación de los computadores y el internet, Rolando junto a sus amigos Chaz y Hans, quienes eran los que más se manejaban en computación, juntaban dinero durante la semana para ir a algún cibercafé, donde se dedicaban a averiguar temas relacionados al hip hop y al cómo realizar pistas por medios de programas de computación, principalmente *Fruity Loops*, el programa insigne a la hora de crear pistas. Fue así como comenzaron a trabajar con este programa de una manera muy rustica, por lo demás, ya que era necesario pagar la licencia para obtener el programa completo, como esto era difícil, solo ocuparon la versión demo de este programa. Pese a todo lo adverso de utilizar el *Fruity Loops*, Actitud Latina Corporación o ALC logra grabar el disco/casete *Planeando Planes*, editándolo con el programa Cool Edit 96. De esta manera se daba el trabajo de generar música rap en Lorenzo Arenas a finales de la década de los noventa, de una manera *underground*, donde grabar y sacar pista era un trabajo que tomaba varios días o semanas.

A través de los talleres de Carlos Flores en el colegio Biobío, también conocen algunos hiphoperos del sector el Golf, esto frente a la laguna redonda. Los jóvenes de este sector bailaban *break dance*, organizaban algunas fiestas y, además, salían a realizar *graffiti* por el sector; sin embargo, al principio existía un sentimiento reacio hacía el otro, una especie de competencia, al ser más reducido el ambiente del hip hop, esto también de la mano con la desinformación de la época¹⁰⁵. Se competía por quién era más “*rapero*”.

Pero pese a esto y, al constante *callejeo* de los hiphoperos de Lorenzo Arenas, es que estas diferencias comienzan a desaparecer, generando una unión con gente de las demás poblaciones del Gran Concepción. Hay muchos que le tomaron una especial importancia y cariño al barrio Lorenzo Arenas, como es el caso de Julio Benedetti a.k.a Mc Goldman, quien no era precisamente del barrio, pero comenzó a frecuentar la población Miraflores, donde comienza a internarse aún más a lo que era el mundo del hip hop, a través del rap y el graffiti, sumando a esto la cercanía con el reggae, el rock y el ska. Fue vocalista de la banda de ska llamada “*Suerte perra*”¹⁰⁶ y, además, realizó algunos temas e improvisaciones con el grupo de rap De la 8va Paiza, compuesta por Zecner, Mider e

¹⁰⁵ Rolando Ortega Vallejos, 26 de diciembre 2018, Lorenzo Arenas.

¹⁰⁶ Julio Benedetti, 9 de abril 2020, Lorenzo Arenas.

Ylusion de del barrio Lorenzo Arenas; por lo que, pese a no ser nacidos ni criados en este sector, se consideran parte de este y de su movimiento en un principio y hasta la actualidad.

Desde el año 1995 y entrando ya al nuevo milenio, es posible identificar que el hip hop se comienza a conocer más en su “estado natural”, es decir, en la calle. En las esquinas del barrio Lorenzo Arenas se reunían grupos de jóvenes que compartían cosas en común, en este caso el hip hop. Con una radio a pilas o simplemente con beat box pasaban horas rapeando y realizando *freestyle*, a esto se suma que paulatinamente las paredes se iban llenando de *tags* y *graffiti*, hechos por estos mismos jóvenes que comenzaban a practicar la caligrafía en los muros de la población, como es el caso de Claudio Drë (Anexo 21), quien comenzó a incursionar en el *graffiti* durante la década de los noventa, no solo pintando en Lorenzo Arenas, sino que también por gran parte de la provincia, convirtiéndose al día de hoy en un destacado artista visual conocido internacionalmente¹⁰⁷. Ya no era el *break dance* lo que movía a los jóvenes, ellos querían componer canciones, rimar y *rapear*, junto a rayar y bombardear la ciudad de colores y letras de diferentes estilos.

Todo esto acompañado de los grupos que se formaron, como el ya mencionado Actitud Latina Corporación o ALC, Zur Bida Pienza o ZBP y Cuánto Vale el Show. Grupos que marcaron a los más jóvenes y que lograron ser una motivación para que estos entraran en el movimiento del hip hop, ya sea a partir de las canciones y del *freestyle* o también de la mano con la estética del *graffiti* y los *tags*. De esta forma se va conformando una “nueva escuela” dentro del barrio, motivados y siendo aprendices de los que habían empezado a principios de los años noventa.

Según Felipe Moscoso a.k.a Zecner: “fue la mejor época, fue el traspaso de una generación a otra. Apareció mucha más gente que se quería unir al movimiento. Con talento y pasión”.¹⁰⁸ Además agrega que: “era la época del “raperero completo”, tenías que tener tu *tag* con estilo e identidad propia. Hacer *beat box* y esforzarte hasta lograrlo, algo que se perdió con la llegada de la radio a pilas o recargable.”¹⁰⁹ Todo era a través y entorno a la calle, los hiphoperos se reunían en las plazas de las poblaciones, en especial del sector Miraflores y comenzaban a expresar su arte. Prácticamente dominaban el sector, debido a la gran cantidad de gente que se reunía “al nivel que grupos de *flaites*” y delincuentes

¹⁰⁷ Pagua, F.(2018). Claudio Drë: El arte que se mueve al ritmo de un “caos controlado”. *Minga*(7).

¹⁰⁸ Felipe Soto Moscoso, 30 de marzo 2020, Lorenzo Arenas.

¹⁰⁹ Felipe Soto Moscoso, 30 de marzo 2020, Lorenzo Arenas.

nos temían de alguna forma en esos *carretes* callejeando, éramos demasiados”¹¹⁰, según relata mc Goldman, quien, además, junto a Rodrigo Muñoz Ortiz a.k.a Mider y en algunas oportunidades Zecner, fueron los precursores del *freestyle* en la locomoción pública en Concepción, realizando esta actividad en los recorridos de 21 de mayo y el sector de la calle Paicaví, donde se mezclaba el rap y el reggae a la hora de fluir y rimar, ambos ritmos que sientan su nacimiento en la *black music*. Y, que luego de unos años, formarían entre los años 2009 y 2011, la ya mencionada banda de la Octava Paiza (Anexo 22). Grupo muy influyente en el rap de Lorenzo Arenas, lo que se ve reflejado en las tocatas que se llevaban a cabo, donde el público sabía sus canciones y las coreaba con gran energía, según relata Eduardo Gatica: “tú veías a toda la gente cantando los temas. Era lo máximo. Yo creo que fue un buenísimo grupo”¹¹¹, agregando que esto dio paso para que él entrara aún más en lo que es el hip hop y decidiera *rappear*.

A esto le suma la importancia del grupo ALC, la imagen de Negro La Sombra, Chico M pertenecientes a este, y el grupo Cuánto vale el Show de Mioshabyl y Zapato, la mayoría raperos de Lorenzo Arenas, quienes en el año 2006 conformarían uno de los grupos más importantes para la escena local Enlace 041, que a través de su música relataban sucesos que ocurrían en el barrio, lo que logra generar una identidad para los que escuchaban. Era lo cotidiano, lo que se vivía por aquel entonces generando el sentido de pertenencia al barrio y a la música. Este grupo tiene una vida un tanto corta, pero gloriosa a nivel local y nacional, donde logran tocar en escenarios importantes del mundo del hip hop chileno y ser reconocidos no solo en la provincia. Cerca del año 2012-2013 se disuelve y cada integrante del grupo emprende sus propios proyectos, algunos vinculados al movimiento y otros un tanto más alejados.

La influencia de estos grupos ALC, ZBP y Enlace 041, se ven representados en la conformación de LeClash (Anexo 23), uno de los últimos grupos que nacen en el seno de este barrio y que se mantiene hasta la actualidad en vigencia, implantando el rap estilo de guerra, con un alto contenido poblacional y contestatario.

¹¹⁰ Julio Benedetti, 9 de abril 2020, Lorenzo Arenas.

¹¹¹ Eduardo Gatica, 19 de diciembre, Lorenzo Arenas.

Evolución y desarrollo.

Al hablar de la evolución del hip hop dentro del barrio Lorenzo Arenas, todos concuerdan que llega a un gran nivel, donde se encuentran muchos exponentes buenos, destacando, principalmente, en el *rap* y en el *graffiti*. A finales de los años noventa y la primera década de los dos mil, es donde más se destaca esta evolución. Aparecen muchos jóvenes que, motivados por los que comenzaron a principios de los noventa y se convirtieron en la “vieja escuela”, deciden inmiscuirse en el tejido del hip hop. Se comienza a dar de una manera intensa, muchos vivían hip hop los siete días de la semana.¹¹² Muchos buscaron innovar, como es el caso de Mider y Mc Goldman, quienes empezaron a *rapear* e improvisar en los microbuses de Concepción. Lo cual buscaba, no solo potenciar el rap de estos jóvenes, sino que integrar a la comunidad, a los vecinos y mostrarles este movimiento que, muchas veces fuese malmirado, ya sea por la ropa o la manera de expresarse a través de las canciones; y, también, se relacionaba con lo que sucedía en Estados Unidos, donde el hip hop y, principalmente la comercialización del rap, generó un sinnúmero de pleitos entre pandillas, generando la muerte de raperos insignes, como son los casos de Tupac Shakur y Notorious B.I.G; o de igual manera, a lo que sucedía en el Bronx cuando empezó todo el movimiento, donde los saqueos a tiendas de artículos eléctricos para conseguir vinilos, tornamesas, parlantes y amplificación se tornaron bastante “comunes”. Sumado a esto el caso de los Lo-life (Anexo 24), quienes inspirados por la marca Polo Ralph Lauren, dan a luz una nueva forma de vida estrechamente ligada con el hip hop, pero vista desde el área de la moda.

Así es como, Ralph Lifshitz, materializó esta marca en la década de los ochenta. Su objetivo fue inyectar el lujo en la pobreza a través de la moda. Varios raperos comenzaron a ocupar esta marca, la banda Wu tang clan en especial, lo que generó que la comunidad negra de la época empezara a sentir una identidad a través estas prendas de vestir. De aquí se genera un *boom* en cuanto a lo *streetwear* significa, se sumaron las marcas Gucci y Tommy Hilfiger a las de más gusto por parte de los raperos de la época. La comunidad -incluso- robaba, se hacía *dealer* de crack o cualquier otro tipo de trapicheo con tal de comprarse ropa de la marca. Porque vestir Ralph Lauren era simbolizar un status, una carta de presentación para acceder a la vida.¹¹³ Esto genera que sea, completamente difícil separar el hip hop de la parte delictual que este contiene, pero, con

¹¹² Rodrigo Muñoz Ortiz, 27 de diciembre 2018, Lorenzo Arenas.

¹¹³ Pérez, L. (2018). *Entendiendo el Lo-life. Love and loyalty*. Highxtar.

el paso del tiempo se ha logrado alejar, generando que esta subcultura tenga una cabida más amplia en la sociedad y genere más atención y aceptación por el común de la gente, de los vecinos y del barrio.

Retomando lo que sucedió en el barrio Lorenzo Arenas en cuanto a su evolución, es posible entender que este se vivió de una manera intensa y esencialmente en la calle. Se destaca una gran cantidad de hip hop protesta, ya sea a través de *graffiti* y del *rap*, lo que se ve vinculado a que, en varios actos conmemorativos, principalmente referidos a lo que sucedió durante la dictadura cívico-militar en el barrio, tenga una cuota de hip hop, a través de algún muro o un parlante. Por medio de estos eventos, además, se da la conexión con los diversos géneros que conviven en el barrio Lorenzo Arenas, como es el caso del *rock*, *punk*, *ska* y *reggae*, infaltables en los eventos que se realizan en el sector.

Durante la primera década de los dos mil, es donde se logra apreciar el nivel y la evolución más elevada del movimiento en el barrio, pero siempre manteniéndose bastante *underground* y siendo auto gestionado. Se refleja por medio del rap un contenido poblacional y de protesta, donde se *rapea* la realidad del barrio y no cualquier estupidez.¹¹⁴ Busca estar al servicio de la comunidad y actuar con un rol denunciante ante la segregación, la diferencia entre clases sociales, las injusticias, abuso y busca la defensa del pueblo.¹¹⁵ Mientras lo más jóvenes del barrio generan este contenido político y denunciante, los más adultos o denominados “vieja escuela”, cantan cosas más profundas, con el fin de ver el sentido de la vida, la familia, el amor, la lealtad como preceptos, convirtiéndose en sabios en menor escala¹¹⁶, con el fin de ayudar a los demás, de no dejar a la comunidad, a los vecinos solos.

Pese a todo lo ya mencionado y relacionado con la evolución, muchos plantean que el hip hop en Lorenzo Arenas se estancó. Ya sea por falta de disciplina a la hora de utilizar el hip hop como herramienta, por temas de trabajo o porque ya la gran mayoría llegó a una etapa de adultez donde se transforma en alguien de hogar, que debe mantener una casa y educar a sus hijos o hijas.

Esto también de la mano con la falta de oportunidades para profesionalizarse en esto, diferenciado al caso de Santiago, donde hay muchos y muchas que logran vivir del hip hop en sus diferentes ramas, ya sea por contrato con diferentes marcas o canales; o por la cantidad de tocatas y espectáculos de gran escala que se dan durante el año.

¹¹⁴ Eduardo Gatica, 19 de diciembre 2018, Lorenzo Arenas.

¹¹⁵ Julio Benedetti, 9 de abril 2020, Lorenzo Arenas.

¹¹⁶ Rolando Ortega Vallejos, 26 de diciembre 2018, Lorenzo Arenas.

El hip hop y su mercado se encuentran centralizado en Santiago, algunos desde el Biobío han emigrado en busca de suerte y la han encontrado, pero no ha sido igual para todas y todos. Los que más se destacaron de la escena local y, como ya se ha mencionado anteriormente, fue la banda Enlace 041, la cual tuvo una corta trayectoria, pero bastó para ser reconocidos por el movimiento en todo el territorio nacional.

Claro que esto va conectado con la amplia historia que hubo detrás de todos los integrantes del grupo. Tuvieron que pasar años para que fueran considerados a tal nivel, pero lo lograron y aún siguen siendo referentes a nivel nacional, como es el caso de Mioshabyll o Negro La Sombra, que es el que se encuentra más activo, realizando su disco, siendo *beatmaker* y aprendiendo con la tornamesa.

Sin embargo, si existiera una posibilidad de que se abriera una ventana, una oportunidad de profesionalizarse y poder dejar de ser tan *underground*, esta sería utilizada por completo, debido a que en el barrio, pese a todo, el nivel es elevado y brutal.¹¹⁷

Entre muros, calles y tarimas.

En un principio, la plaza de Miraflores fue el punto neurálgico de las juntas en torno al hip hop. Esta plaza se llenaba, se realizaban fiestas, donde había muchos raperos haciendo *freestyle*, una que otra batalla donde abundaban las risas, debido a las bromas que se decían entre un participante y el otro. Mientras sonaba música otros bailaban *break dance*. En oportunidades, era demasiado el ruido que se generaba y los vecinos molestos con estas situaciones llamaban a carabineros, quienes llegaban al sector donde se realizaban estas fiestas callejeras.¹¹⁸ El hip hop en Lorenzo Arenas se vivió bien callejeado en sus principios y no solo por gente del sector, sino que venían de los distintos barrios y poblaciones del Gran Concepción.

En el año 1998 nace Aptitud Latina Corporación, también conocida como ALC, grupo que tiene vigencia hasta el año 2001. Nace a raíz de un taller realizado por el Departamento de Jóvenes de la Municipalidad de Concepción, el que buscaba ayudar a jóvenes en riesgo social.

En el año 1999 nace el piño llamado Zur Bida Pienza o ZBP, uno de los grupos de mayor influencia para los que venían integrándose en el nuevo milenio. Esto en base a rap y *graffiti*. En este mismo año, se realiza un conversatorio de *graffiti*, en el sector

¹¹⁷ Eduardo Gatica, 19 de diciembre 2018, Lorenzo Arenas.

¹¹⁸ Rolando Ortega Vallejos, 26 de diciembre 2018, Lorenzo Arenas.

costanera, entre las poblaciones Pedro del Río y Lorenzo Arenas.¹¹⁹

Es necesario destacar que para el año 1998 era muy complejo concebir una tocata acá en la zona, se realizaba una cada dos o tres meses, dependiendo de la organización. Quienes en ese momento se encargaban de realizar estas tocatas era el departamento de jóvenes de la Ilustre Municipalidad de Concepción. Por aquellos años, el tocar en vivo era por amor al arte, no se ganaba dinero, solo les daban una colación a quienes se iban a presentar, pero esto era visto como una vitrina para que mucha más gente los conociera y el hip hop se pudiera abrir a la comunidad.¹²⁰

En el año 2002 se realiza una tocata festival que marcó el rumbo del hip hop no solo en Lorenzo Arenas, sino que a nivel regional. Este evento se llamó Sudaka, en este participaron, prácticamente, gente de casi todas las regiones del país. Este evento tuvo una gran convocatoria. Además, tuvo una tocata bajo el puente Juan Pablo II y *graffiti* por todos los edificios de la avenida 21 de mayo. A este evento asistieron grafiteros de toda Sudamérica, en pocas palabras se transformó en cuadras y cuadras de pintura.¹²¹ La sede fueron las calles de Lorenzo Arenas.¹²²

Algunos, al no tener donde llegar porque venían desde otras provincias y regiones, pasaron la noche entera bajo el puente, donde el vino tinto no fue escaso.

De parte de la comunidad del barrio hubo gran aceptación, la gente salía a mirar como los grafiteros llenaban de pintura las murallas, aunque no sin algún comentario en contra de lo que se estaba realizando en el lugar.

Posterior a esto, desde Santiago vienen GuerrillerOkulto y Bufonk, pertenecientes al colectivo Hiphoplogia, los que buscaban generar una corriente de hip hop político y que este no se quedara en el discurso contestatario, sino que estuviera y luchara codo a codo para la transformación social. El colectivo funcionaba en base a talleres. Algunos talleres fueron realizados en el Centro de Participación Ciudadana de Lorenzo Arenas (CPC) en aquella oportunidad, esto fue acompañado de música en vivo a cargo de los *mc's* ya mencionados.

En el año 2005 nace el grupo Cuánto Vale el Show, grupo compuesto por MiosHabyL y Zapato, otro grupo que influye bastante en algunos jóvenes, que gracias a las canciones encuentran una motivación más para unirse al movimiento.

¹¹⁹ Rodrigo Muñoz Ortiz, 27 de diciembre 2018, Lorenzo Arenas.

¹²⁰ Rolando Ortega Vallejos, 26 de diciembre, Lorenzo Arenas.

¹²¹ Eduardo Gatica, 19 de diciembre 2018, Lorenzo Arenas.

¹²² Julio Benedetti, 9 de abril 2020, Lorenzo Arenas.

Entrando al año 2006 se realiza una tocata en el gimnasio Gabriela Mistral, en la población del mismo nombre. Llegó mucha gente a esta tocata, incluyendo gente de Temuco, como es el caso del grupo Delanueve grupo donde participa Jotaose Lagos, reconocido rapero de la novena región.

De igual manera, en este año se forma el grupo Enlace 041, uno de los grupos más conocidos a nivel regional, reconocimiento que lo llevó a participar en los festivales de música rap más importantes del país, como es el caso de Planeta Rock en el año 2010 y Session Maestra el 19 de agosto del 2012. Además, en el año 2010 sacan su primer disco titulado entre “samples¹²³, dramas y piantes”. Mientras que al año siguiente estrenan su segundo disco “terapia para locos” (Anexo 25), el que causaría furor en las tocatas realizadas en Concepción. Este grupo a base de esfuerzo, disciplina y constancia logró estar en algunos de los escenarios más importante para el rap chileno.

En el año 2009 se realiza la primera tocata en la cancha de Miraflores¹²⁴, uno de los sectores con más tradición hiphopera de Lorenzo Arenas, pero que en sus inicios solo veía juntas en plazas, algo más espontaneo que preparado.

Así es como durante este periodo se van dando muchas más tocatas en el barrio, estas acompañadas del *graffiti*, no solo participaban raperos del barrio, sino que también venían raperos o grupos a nivel nacional, en conjunto con algunos *bboys* y *beatmakers*. Es posible identificar que el hip hop en Lorenzo Arenas, se encuentra estrechamente ligado a lo político, en especial con los sectores de izquierda, esto va de la mano con que el barrio está altamente politizado, donde es posible ver en sus muros de ahora o antes murales referidos al golpe de Estado, a los detenidos desaparecidos, al MIR y a temáticas sociales que quejan a la población del sector. Sumado a esto los hechos mencionados anteriormente que cada año son conmemorados por las familias y vecinos del sector.

Debido a esto es que, por ejemplo, la casa ocupa “Eskombro”¹²⁵ (Anexo 26), invita a raperos a cantar, en este sitio se reunían con otros géneros, como el *punk*, el *rock* y el *ska*, todo con un alto contenido y mensaje político. Además de tocatas y eventos al aire libre, alrededor de la Avenida 21 de mayo o también en la laguna, nunca perdiendo la identidad con la naturaleza que rodea el barrio, como la laguna o el humedal Paicaví.

El día viernes 23 de septiembre del 2011, se pinta en la Av. 21 de mayo, en

¹²³ Acto de tomar una porción de un sonido grabado en cualquier tipo de soporte para reutilizarla posteriormente como un instrumento musical o una diferente grabación de sonido.

¹²⁴ Rodrigo Muñoz Ortiz, 27 de diciembre 2018, Lorenzo Arenas.

¹²⁵ Eduardo Gatica, 19 de diciembre 2018, Lorenzo Arenas.

conjunto con las organizaciones del barrio de Lorenzo Arenas un mural, el que tenía como punto central la difusión de la radio del sector. Este mural contenía las diversas situaciones por las que pasaban los pobladores. Las inundaciones que sufridas en el sector Miraflores, la inquietante situación que se vivía en relación al futuro del consultorio, la construcción de la vega techada, la cual se convertirá en un “lujoso centro comercial”, el relleno del humedal Paicaví. También se quiso plasmar el liceo Marina de Chile que llevaba más dos meses en toma, así como también el rechazo a la construcción de una nueva antena celular en el sector.¹²⁶

El día 10 de enero del 2015, se realizó una Jornada Muralista en Defensa del Humedal Paicaví (Anexo 27). Se convirtió en un encuentro de organización y acción de los vecinos de Lorenzo Arenas y Pedro del Río, poblaciones entre las cuales se encuentra este humedal. Este evento fue acompañado de batucadas, danza y música en vivo, con la participación del grupo de rap “LeClash”, compuesto por vecinos de Lorenzo Arenas y que nace el año 2013.¹²⁷

Uno de los hechos más importantes en torno al *graffiti* en Lorenzo Arenas, es el llamado “Concegraff”, el que se ha transformado en el encuentro más grande de grafiteros de Latinoamérica. Este se ha llevado a cabo en varias oportunidades en este sector, como el 6 de febrero del 2010, realizado en los muros de los bloques de Avenida 21 de mayo, entre calle Miraflores y Magallanes.¹²⁸ En el año 2011, el día 6 de abril se realiza la tocata de cierre para Concegraff de aquel año, la que fue llevada a cabo en el Centro de Participación Ciudadana de Lorenzo Arenas.

En el año 2015, Concegraff vuelve a tomar los espacios de Lorenzo Arenas los días 26 y 27 de febrero con una jornada de *graffiti*-muralista en Av. 21 de mayo y sector Golf-Riveros, y además una jornada cultural en la Laguna Redonda, la que contó con música rap en vivo.

Lo más reciente es el evento realizado el 27 de diciembre del 2017 llamado “De vuelta al Origen”. Evento que estaba enfocado a recuperar los espacios perdidos, los espacios de recreación y que por ningún motivo se quieren perder ni olvidar, se quieren renovar y dirigir hacia la cultura y la música. Este evento estaba dirigido principalmente al sector de Miraflores y Juan Pablo II.¹²⁹ La cuota de música rap estuvo a cargo de

¹²⁶ “Pintan nuevo mural en Lorenzo Arenas, difundiendo la Radio”. Resumen 26 de septiembre, 2011.

¹²⁷ “Realizarán acto en defensa del Humedal Paicaví en Concepción”. Resumen 3 de diciembre, 2013.

¹²⁸ “¡Concegraff 2010 llega con todo!”. Imperioh2 6 de febrero, 2010.

¹²⁹ Rodrigo Muñoz Ortiz, 14 de abril 2018, Lorenzo Arenas.

insignes del hip hop en Lorenzo Arenas, como es el caso de Negro La Sombra, Mider y LeClash. Este evento también contó con la participación de los vecinos, los que realizaron exposiciones sobre sus trabajos como emprendedores. Sumado a esto hubo una charla en torno al reciclaje, para así poder tener una conciencia y cuidado sobre el entorno. El que ha sido uno de los puntos centrales de muchos eventos realizados en el barrio de Lorenzo Arenas.

De esta manera se ha ido configurando este barrio, el barrio Lorenzo Arenas reconocido por la intervención en sus bloques de vivienda con *graffiti* y murales que manifiestan la identidad del sector, no solo por quienes pasan a diario en el transporte público por av. 21 de mayo, sino como un caso emblemático dentro de la ciudad.¹³⁰

Hip hop, comunidad y vecinos.

En un principio, cuando empezaron a nacer los primeros grupos y piños de hiphoperos en el barrio Lorenzo Arenas, estos eran malmirados, para los vecinos eran los que se paraban en la esquina rayaban murallas y fumaban marihuana, entonces para ellos fue fácil vincularlos con la delincuencia, debido a que estaban rompiendo con la “normalidad” de la época, donde fumar marihuana o hacer un tag era ser prácticamente lo peor dentro de la sociedad. Esto sumado a vestirse de ropa ancha, donde la comunidad veía al hiphopero como un bicho raro, que no tenía cabida dentro de la sociedad, por esto es que el hip hop se mantenía tan escondido y segregado. Pero esto con el tiempo cambió, la sociedad comenzó a evolucionar, se relacionó con este movimiento, el que se comenzaba a ver plasmados en muchas murallas de la sociedad, en las tocatas en plazas y en los raperos improvisando arriba de la locomoción pública de la ciudad.

De esta forma, comienza a existir una mayor apertura para que el movimiento hip hop pudiese desenvolverse dentro de la ciudad y sus barrios. Uno de los espacios que se dieron para el hip hop fue la sede social CPC Lorenzo Arenas abriendo un espacio para prácticas, clases y tocatas.¹³¹ Donde colectivos como hiphoplogia impartieron algunos talleres sumado a algunas tocatas, donde se conectaban todas las ramas del hip hop. Agregado a esto, en la radio Lorenzo Arenas, también se dieron espacios, donde LVL fue locutor, y por medio de esta señal, se transmitía rap del mismo barrio y también nacional e internacional.¹³² Además, se han realizado algunos talleres, los que van enfocados

¹³⁰ Araya Cire, B. (2015). Op., Cit.

¹³¹ Ibídem.

¹³² Felipe Soto Moscoso, 30 de marzo 2020, Lorenzo Arenas.

principalmente en los niños y niñas del sector, donde el objetivo ha sido entregar y dotar de herramientas a estos para poder tener un mejor desarrollo junto a una mayor capacidad de expresión. Esto a través del rap, haciendo que niños y niñas compongan y canten o por medio del graffiti, donde se han realizado murales en compañía de niños y niñas, enseñándoles a pintar y dejar una huella dentro de su población. Estos talleres buscan poder salvar a los niños y niñas del mundo de las drogas, ya que en Lorenzo Arenas se encuentra mucha pasta base, droga que ha consumido a varios amigos de los mismos raperos del barrio, es por esto que ellos prestan ayuda y asisten a los talleres, con el fin de entregar un mensaje positivo y sano para los niños.¹³³

Por estos motivos es que la comunidad comienza a ver a los hiphoperos de otra forma, se ve como algo positivo, un arte por sobre la delincuencia.¹³⁴ Los vecinos del barrio comienzan a poner a disposición sus muros para realizar *graffiti* y mientras pintaban, los mismos vecinos les llevaban comida y agua para poder amenizar las largas tardes de pintura.

La apertura de la comunidad al hip hop, también se ve representada por medio de conmemoraciones políticas en el barrio, donde el hip hop sumado a otras subculturas acuden a estos, con el fin de acompañar y ser parte de la construcción social del barrio. Por estas causas y motivos es que la percepción de la comunidad, de los vecinos de Lorenzo Arenas, ha cambiado y progresado a través del tiempo.

Ya no se ve al hiphopero como un “delincuente” que pasa el día en la calle haciendo nada, esto debido a los hechos ya mencionados y, a que, los raperos de Lorenzo Arenas, en su mayoría, ya son adultos, tienen familia y trabajos¹³⁵, lo cual genera en los vecinos un sentimiento y sentido de respeto. Es la música o el arte más su trabajo.

La consecuencia de esto se puede ver en las tocatas de los últimos años donde no solo se congregan raperos y adherentes al movimiento hip hop, sino que también asisten familias completas, desde niños hasta adultos mayores. “Los niños son los que más se acercan, les llama la atención. En las tocatas en plazas, los niños están jugando a la pelota, se quedan las familias a escuchar; no faltan los cabros tomándose su cervecita ahí, escuchando música. Es bueno, es *bacán*”.¹³⁶

Todo lo hecho por el hip hop ha logrado que la gente se uniera. Comunidad y raperos.

¹³³ Eduardo Gatica, 19 de diciembre 2018, Lorenzo Arenas.

¹³⁴ Rolando Ortega Vallejos, 26 de diciembre 2018, Lorenzo Arenas.

¹³⁵ Eduardo Gatica, 19 de diciembre 2018, Lorenzo Arenas.

¹³⁶ Eduardo Gatica, 19 de diciembre 2018, Lorenzo Arenas.

Con varias tardes de conversación y *freestyle*. Todos reunidos bajo la misma atmosfera y contexto social. Muchas amistades, grupos y buena música.¹³⁷

Sin embargo, “siempre han estado los espacios. El hip hop es una expresión que viene de la calle, es callejero. Siempre va a estar el espacio para poder organizar cosas, basta con pedir permiso en la municipalidad y se hace”.¹³⁸ Aunque en algunas oportunidades no es necesario pedir permiso. Pese a esto, siempre va a haber gente de todas las edades.

¹³⁷ Felipe Soto Moscoso, 30 de marzo 2020, Lorenzo Arenas.

¹³⁸ Eduardo Gatica, 19 de diciembre 2018, Lorenzo Arenas.

CAPITULO III: BUSCANDO RESPUESTAS, VIVIENDO EXPERIENCIAS.

Hip hop como respuesta y arma bien calibrada.

Para muchos y muchas, el hip hop es una respuesta a todo. Va en contra del sistema impuesto, por lo que es una respuesta a los mandatarios, a los jefes¹³⁹, a lo que es la realidad junto a las injusticias, la segregación, diferencia entre las clases y los abusos cometidos por la clase política. Sumado a las emociones, como el amor y el odio.¹⁴⁰

El hip hop es una forma de expresión pura, proveniente del corazón y la mente. Es una respuesta en contra del gobierno, esta va en apoyo y como para el pueblo, los barrios y la gente. Es la forma de protesta y de manifestación para retratar lo que está pasando.¹⁴¹ El hip hop relata vivencias, sin tapujos y sin tapar ningún hecho.

Esta respuesta se ve materializada a través del *rap*, el *graffiti* y el *break dance*, donde todos son actores denunciadores e informativos, donde nadie se puede callar ni guardar nada. Es resultante de ser la voz de los que no la poseen, de aquellos rebeldes con emociones muy potentes, y que a través de este medio se da la oportunidad de expresar. Al hip hop entran aquellos que sienten que no encajan en la sociedad establecida, que se sienten ajenos a esta porque son juzgados y malmirados¹⁴², por su manera de pensar y vestir, por su forma de expresarse.

El hip hop también permite crear, imaginar y soñar. Se construye como una herramienta que permite liberarse y sanar. Una vía de escape a la actualidad y como manera de enfrentar problemáticas sociales, como la delincuencia, el alcohol y las drogas. Este cambió la vida de mucho, logrando nuevas experiencias y vivencias.

El hip hop tiene que ser social. Es fundamental en esta constante lucha por mejorar y crear una sociedad más justa, por lo mismo se transforma en un recordatorio para temas que no se deben olvidar, ayuda a saber de dónde vinimos y dónde vamos.¹⁴³ Se asemeja al rol que cumple la historia dentro de la sociedad y busca entregar soluciones a problemas.

En Lorenzo Arenas se valora lo que hace el hip hop, ya que lleva a cabo todo lo

¹³⁹ Rodrigo Muñoz Ortiz, 27 de diciembre 2018, Lorenzo Arenas.

¹⁴⁰ Felipe Soto Moscoso, 30 de marzo 2020, Lorenzo Arenas.

¹⁴¹ Eduardo Gatica, 19 de diciembre 2018, Lorenzo Arenas.

¹⁴² Felipe Soto Moscoso, 30 de marzo 2020, Lorenzo Arenas.

¹⁴³ Rodrigo Muñoz Ortiz, 27 de diciembre 2018, Lorenzo Arenas.

dicho, los raperos del sector son responsables a la hora de *rapear*, buscan entregar un mensaje, informar, divulgar una opinión a quien lo escucha, para que así pueda ir creando su propia opinión, que se investigue y se lea. Que no todo quede en la música, que se logre entender el trasfondo de las canciones y de los *graffiti*.

En Lorenzo Arenas no se crean estupideces bajo el ala del hip hop. Muchos crean en base a lo poblacional y contestatario, mientras otros crean en base al amor, la vida y la lealtad.

Es decir, es una respuesta a lo que se vive y su principal objetivo es dejar un mensaje, algo que haga reflexionar a quien lo escuche o lo vea plasmado en alguna pared. “Tienes que ocuparlo como un arma, si estamos en un mundo que según yo está en decadencia, donde los niños crecen todos carentes de valores, tú tienes que ser un aporte positivo, los niños no se crían solos. Entonces tú, con tu música puedes tocar la fibra de esa persona, puedes tocarle el corazón y que para él tenga sentido lo que tú *estai*’ *rapeando*, eso es lo que vale. Eso es lo importante.”¹⁴⁴

“El rap no es una herramienta, es una "arma", pero que hay que estudiarla y saber utilizarla al emplearla cuando se *rapea* para ser convincente”¹⁴⁵

Cambios y transformaciones.

Para algunos el entrar al mundo del hip hop fue una locura interna, esto debido a todo lo que rodea, en un principio, este entorno: los excesos, las fiestas y el alcohol. La concepción y percepción de una vida más libre dentro del movimiento. Pero luego de esto viene otro proceso, otro cambio, donde algunos se preguntan ¿qué estoy haciendo? ¿qué estoy rapeando? ¿qué mensaje estoy dejando?

Desde aquí parte un cambio, el madurar dentro de este movimiento, el volverse responsable con lo que se dice y hace tal cual ejemplifica Eduardo Gatica:

“Me pasó que una vez vinimos a tocar aquí a la Laguna Redonda a un evento que realizó la *muni*, punto joven y vino un niño de Coronel a escuchar LeClash. Entonces ahí tú *pensai*, hay gente que te escucha, entonces un niño *po*’, ahí tú le *empezai* a tomar el peso a lo que *estai* cantando y *decí*, *tení* que cambiar *po*’, *tení* que hacerte cargo de lo que *estai* diciendo, porque está quedando grabado y lo puede escuchar cualquiera.”¹⁴⁶

El hacerse cargo pasa a ser una responsabilidad para los que están dentro del movimiento

¹⁴⁴ Eduardo Gatica, 19 de diciembre 2018, Lorenzo Arenas.

¹⁴⁵ Felipe Soto Moscoso, 30 de marzo 2020, Lorenzo Arenas.

¹⁴⁶ Eduardo Gatica, 19 de diciembre, Lorenzo Arenas.

y a través de la música, la pintura o el baile quieren llegar a todos los espectros de la comunidad que los rodea. Principalmente para los niños, para hacerles un bien, seguir creando escuela para que vean que en el hip hop pueden encontrar compañía, entendimiento y una vía de escape a las realidades. Estas experiencias se tornan en cambios a la larga.

Para Negro La Sombra fue: “como nacer de nuevo entrar al hip hop porque empecé a ver la vida con énfasis, decir yo estoy aquí y yo represento aquí. Yo, por ejemplo, esta es mi tierra y yo tengo que salir adelante con mi tierra y con los que están en mi tierra igual. Uno siempre va apegado al barrio, tirando siempre hacia arriba a los cabros”¹⁴⁷ de esta manera no solo ayudarse a sí mismo entrando al hip hop, sino que buscar favorecer al entorno, que todo vaya de la mano, si hay una persona o amigo mal, ayudarla a salir de ahí, llevarla por el camino del hip hop o no necesariamente de este, pero si aconsejarla con lo aprendido dentro del movimiento. Ser un consejero, un sabio en menor medida como explica Rolando Ortega.

Todas las experiencias se van complementando, para El Mider, entrar al hip hop sirvió para, de alguna forma, para tomar conciencia con respecto a lo que sucedía y sucede en la sociedad, en la ciudad y en su mismo barrio, darse cuenta del verdadero entorno en el que está. “El hip hop me enseñó otro modo de vida y un segundo respiro”.¹⁴⁸

Un modo para salir de problemas, escapar de muchas cosas que agobian al común de la gente en el día a día y salir de momentos de decadencia, donde la música o el *graffiti* invitan a salir de ahí.

Son cambios profundos, relacionados con una apertura mental, que, para los raperos, como Zecner, lo entrega la calle y la vida, donde él logra convertir todo que vive, todo lo ve; el amor, el odio y la rabia, en música, donde, según él, “el corazón y la mente se ven fusionados”¹⁴⁹ como una manera de sacar todo de dentro y expresarlo en un papel y frente a un micrófono, porque el hip hop nos escogió y acogió.

Complementando todo lo ya explicado y descrito, para Mc Goldman, “el hip hop vino a potenciar muchas habilidades, la música, la comunicación con las demás personas, la hermandad, la paz, la salud y el respeto”¹⁵⁰. Todo esto va de la mano con la responsabilidad social, ya comentada anteriormente.

¹⁴⁷ Rolando Ortega Vallejos, 26 de diciembre 2018, Lorenzo Arenas.

¹⁴⁸ Rodrigo Muñoz Ortiz, 27 de diciembre 2018, Lorenzo Arenas.

¹⁴⁹ Felipe Soto Moscoso, 30 de marzo 2020, Lorenzo Arenas.

¹⁵⁰ Julio Benedetti, 9 de abril 2020, Lorenzo Arenas.

Su valor.

El hip hop para muchos tiene un valor impagable, y para los hiphoperos de Lorenzo Arenas no es la excepción. El hip hop ha significado para Rolando Ortega un todo, una gran cantidad de enseñanzas, que lo han ayudado a ser una mejor persona y de esta manera ayudar a los demás; ha dado un vuelco a su vida, lo ha convertido en un luchador, que es lo que más rescata, el ser insistente y perseverante, lo que ha logrado que sea un hombre que dedica mucho tiempo a sus trabajos musicales, con el fin de conseguir un resultado de todo su gusto. Además, de innovar y madurar, entendiendo sus prioridades. Destaca que el rapero es un luchador gracias al hip hop.¹⁵¹

Para Rodrigo Muñoz Ortiz, el hip hop también es todo, la forma de ver la vida, de aprender a respetar y ser empático con los demás, lo que confluye en una forma diferente de conceptualizar su entorno¹⁵², entendiéndolo de otra manera, desde otra arista, alejado de lo tradicional o conservador de la sociedad. “Todo lo del hip hop me interesa. Me siento parte de todo el hip hop”.¹⁵³

El hip hop posee un valor impagable, ya que uno a través de este, y por este, logra transmitir un pedacito de tu mente, de tu ser y de tu corazón a las personas que te escuchan¹⁵⁴, te ven bailar o ven un *graffiti*. Por eso hay que tomarlo en serio y con su respectivo valor, porque uno está entregando una parte de sí mismo a los demás, en cada letra, en cada ritmo y en cada coro. Eso es lo que representa un gran valor. Complementando esta idea, para Zecner, el hip hop tiene un valor tremendo, ya que ha sido “un guía invisible, que hace que yo tome decisiones y piense siempre en torno al hip hop. El hip hop ha sido un compañero, un padre, una madre, un hermano y un mentor en mi vida y en la vida de mis amigos que yo estimo y que crecieron junto conmigo.”¹⁵⁵

Sin embargo, hay que entender el hip hop lo más posible, entender su valor y fortaleza, ya que como lo ha mencionado Zecner anteriormente, es un arma muy poderosa, que no todos saben para que ocuparla ni cómo. Por este motivo, hay que mirarlo con respeto: “yo respeto mucho al hip hop, porque me hizo salir a la calle, me hizo vivir experiencias de todo tipo, tristes y alegres. Me hizo darme cuenta de la realidad de la calle e hizo que yo empatizara con cosas que suceden, reales y me hizo odiar también. El hip

¹⁵¹ Rolando Ortega Vallejos, 26 de diciembre 2018, Lorenzo Arenas.

¹⁵² Rodrigo Muñoz Ortiz, 27 de diciembre 2018, Lorenzo Arenas.

¹⁵³ Rodrigo Muñoz Ortiz, 27 de diciembre 2018, Lorenzo Arenas.

¹⁵⁴ Eduardo Gatica, 19 de diciembre 2018, Lorenzo Arenas.

¹⁵⁵ Felipe Soto Moscoso, 30 de marzo 2020, Lorenzo Arenas.

hop ha formado un carácter en mí, un pensamiento definido y una manera de ver las cosas desde un punto objetivo.”¹⁵⁶ Por estas razones, no hay que mirar al hip hop como solamente una cultura alterna a la realidad social, el hip hop consigue y concibe que las personas logren cambios y evolucionen, que maduren dentro del movimiento, aprendiendo, generando esa necesidad de saber más, de no quedarse solo en una idea, buscar abarcar varias ideas, para complementarlas y plasmar diferentes obras, musicales o por medio de la pintura, algo que nutra y enriquezca el entorno de todos y todas.

Además, Mc Goldman complementa la idea valor con lo siguiente: “me hizo ampliar mi léxico, el relacionarme con el mundo, desaparecían miedos en todo sentido, desde la calle y sus peligros, no por eso perdí respeto, aprender a pararme en una tarima, conocer gente talentosísima.”¹⁵⁷

El hip hop a través del tiempo ha logrado abrir muchas puertas a quienes deciden entrar en él, puertas que no son solo el lograr cantar o pintar por dinero, sino que abre puertas a la posibilidad de enriquecerse con gente que posee la misma condición social, que vive en el mismo barrio, que sueña y añora lo mismo, generando respeto y lealtad.

Son algunos de los valores que entrega el hip hop a su comunidad, quienes se la devuelven entendiendo que el hip hop tiene un valor ilimitado e invaluable.¹⁵⁸

¿Qué es el hip hop?

“Hip means to know
It's a form of intelligence
To be hip is to be up-date and relevant
Hop is a form of movement
You can't just observe a hop
You got to hop up and do it
Hip and Hop is more than music
Hip is the knowledge
Hop is the movement
Hip and Hop is intelligent movement
Or relevant movement
We selling the music

¹⁵⁶ Felipe Soto Moscoso, 30 de marzo 2020, Lorenzo Arenas.

¹⁵⁷ Julio Benedetti, 9 de abril 2020, Lorenzo Arenas.

¹⁵⁸ Felipe Soto Moscoso, 30 de marzo, Lorenzo Arenas.

So write this down on your black books and journals

Hip Hop culture is eternal

Run and tell all your friends

An ancient civilization has been born again

It's a fact"¹⁵⁹

“Hip significa saber

Es una forma de inteligencia

Estar a la moda es estar actualizado y relevante

El salto es una forma de movimiento

No puedes observar un salto

Tienes que saltar y hacerlo

Hip and Hop es más que música

La cadera es el conocimiento

El salto es el movimiento

Hip and Hop es un movimiento inteligente

O movimiento relevante

Vendemos la música

Así que escribe esto en tus libros y diarios

La cultura Hip Hop es eterna

Corre y diles a todos tus amigos

Una civilización antigua ha nacido de nuevo

Es un hecho"¹⁶⁰

Es un hecho, que definir lo qué es el hip hop es una tarea muy complicada, ya que al preguntar por su significado y lo qué es, es posible encontrar un abanico de respuestas diferentes, pero no todas estas se alejan una de la otra. Para Mc Goldman, el hip hop se define como “una hermosa forma de vida, recordemos que el hip hop es lo que vivo y el rap es lo que escribo. Incansable arma de lucha, un gran parlante que jamás descansará de cantarle a la gente y a distintas situaciones y vivencias, llevándonos muchas veces a levantarnos y ponernos fuertes con un simple *track* o por una linda hermandad.”¹⁶¹

Complementando esta idea, Mider establece que el hip hop es un “aporte aparte

¹⁵⁹ Canción: KRS One & Marley Marl - Hip Hop lives.

¹⁶⁰ Traducción KRS One & Marley Marl - Hip Hop lives al español.

¹⁶¹ Julio Benedetti, 10 de abril 2020, Lorenzo Arenas.

de la sociedad-teniendo el carácter de sub o contracultura-, que no es solo música, fiesta y pintura, sino que es un estilo y forma de vida. De la cual se desprenden valores para la educación de los niños y niñas. Enseñándoles con creatividad, nunca dejarla de lado.”¹⁶²

De esta manera, se va conformando “una familia, la que posee una gran importancia, ya que el hip hop se ve como una herramienta social, que a través de su mensaje logre hacer pensar y lograr ser una ayuda a la sociedad. Tal cual una religión, donde se ve a todos los hiphoperos como hermanos, donde todos luchan por lo mismo.”¹⁶³

Eduardo Gatica plantea que “el hip hop es como lo sencillo. Es algo tan sencillo, pero a la vez es algo súper poderoso... lo definiría como algo muy sencillo, pero que a la vez es poderoso, porque esa sencillez logra que cualquiera pueda expresarse a través del hip hop. Ojalá con responsabilidad.”¹⁶⁴

Para Felipe Soto “el hip hop es un arma sumamente poderosa, capaz de cambiar realidades y mentalidades, que se debe ocupar de la mejor manera, a través de su perfecta nivelación, para lograr obtener beneficios y así compartirlos. El Hip Hop es unión en su real esencia”.¹⁶⁵

De esta forma, con muchos conceptos e ideas, es posible crear una noción de lo que es el hip hop para su comunidad, un lugar donde pueden encontrar amigos, lealtad y amor, donde la potencia de este movimiento puede ser utilizado para cambiar la mentalidad y los sentimientos de muchas personas, ayudándolas a encontrar un nuevo camino, ayudado de sus “hermanos y hermanas” hiphoperas, los que entregaran valores por medio de sus mensajes, ya sea a través de la música *rap*, el *graffiti* y el *breakdance*. El hip hop es un arma y una herramienta, que bien utilizada puede generar un sinnúmero de frutos, gracias al crecimiento y madurez que este otorga.

¹⁶² Rodrigo Muñoz Ortiz, 27 de diciembre 2018, Lorenzo Arenas.

¹⁶³ Rolando Ortega Vallejos, 26 de diciembre 2018, Lorenzo Arenas.

¹⁶⁴ Eduardo Gatica, 18 de diciembre 2018, Lorenzo Arenas.

¹⁶⁵ Felipe Soto Moscoso, 30 de marzo 2020, Lorenzo Arenas.

CONCLUSIÓN

Abordar la cultura hip hop en la disciplina de la Historia es un desafío complejo por cuestiones teóricas y metodológicas, incluso en este caso, se presenta como un gran reto, porque el dilema es sencillo; este ámbito de la Historia no es abordado por la academia, y es mirado con rencor, es un hecho histórico marginal. Es imprescindible que la Historia Urbana o la Sociabilidad Espacial se construya mediante objetos de estudio como la economía y la industria. El estado del arte de la presente investigación es el ejemplo más claro de la afirmación anterior, nutrida por la cultura pop reflejada en narraciones, construidas en la cuna de la formación del Hip Hop. En el plano latinoamericano existen diversos exponentes, los cuales mantienen una conexión fuerte con diversas figuras de la cultura hiphopera en la ciudad penquista. Estas son las pocas herramientas teóricas que ayudaron a evaluar el desarrollo del hip hop en Lorenzo Arenas. Lo más grave en el plano nacional es la centralización de la cultura Hip Hop en Santiago de Chile, es evidente que exista esta marginación de la bibliografía por el hecho de que Santiago presenta un caso especial de segregación espacial y vulnerabilidad, que masifica esta contracultura. No obstante, no debe ser motivo que esta facilidad para desarrollar la contracultura sea el motor que frene la difusión de esta manifestación cultural contestataria, a las demás regiones, en cierta parte esta investigación buscó evidenciar dicha centralización con argumentos, enfatizando el alcance de la cultura hiphopera de Lorenzo Arenas.

Sin embargo, el uso de la metodología de la Historia Oral y la Historia regional contribuyeron a la elaboración de una columna vertebral de la investigación, disminuyendo la carencia bibliográfica de archivos históricos respecto del tema. Como se planteó en capítulos anteriores, utilizar el relato oral en los comienzos de la disciplina de la Historiografía era habitual, pero a la vez fue el sustento de aquellos historiadores que buscaban la anhelada objetividad, recurriendo a datos numéricos y a la mera cronología solicitada por las elites en la época clásica. Junto con ese problema, es necesario aclarar que un investigador debe aplicar rigurosidad cuando se lleva a cabo la construcción de fuentes orales. Verena Alberti es tacita para explicar que el historiador no puede considerarse vulgarmente como una grabadora, por el sencillo motivo que el uso de la fuente histórica no es precisamente almacenar e interpretar cualquier cosa, en este sentido, entra el oficio del historiador de aplicar una buena hermenéutica que se

conecte con la transmisión de la memoria mediante el uso de la palabra y el dialogo, generando un registro, transformándolo en una fuente.

La finalidad del uso de la Historia Oral en el Barrio de Lorenzo Arenas, consistió en ir más allá de recopilar la poca bibliografía desde la biblioteca de la Universidad de Concepción que contuviera un simple rastro de la calle 21 de mayo, o algún libro local de mitos y leyendas de la laguna redonda. En esta investigación fue clave hacer una heurística contemplando los 4 movimientos culturales del Hip-Hop: el *MC*, el *b-boying*, el *graffiti* y el *DJ*. ¿Por qué fue clave? Es correcto dejar claro que la llegada de la cultura hiphopera a nuestro país vino de la mano de dos instrumentos; la televisión y la radio. Diversas entrevistas adjuntadas en los apartados anteriores, grafican el nulo acceso de esta contracultura, sin embargo ¿no se peca de ser centralista o de insatisfecho criticar el poco acceso a la tecnología? Solo es cosa de imaginar cuan desigual y casi inexistente el acceso del mundo rural a esta contracultura, de la cual no se consideran parte. Tomando esta interrogante, junto con la entrevista de Francisco Moreno donde alude a que en los principios de la década de 1990 y principios del 2000 el oficio del hip hop era prácticamente un sustento artesanal. Te ibas a la vega, pedias permiso al chofer de la micro, y comenzabas a expandir el Hip Hop dentro del Gran Concepción. Lo mismo pasó en cursos y talleres auto gestionados en Concepción y Talcahuano, era especial estar toda la tarde grabando una pista en la radio de doble casetera, para luego pasar al negocio de la esquina a jugar Street Fighter.

La construcción de la cultura dentro de la marginalidad social establecida por el oficialismo es un error intelectual. Sin embargo, la contracultura fue un movimiento que comenzó a gestarse gracias al Hip-Hop en el Bronx, Estados Unidos. Era la única forma de poder plasmar una mescolanza de culturas sueltas, donde la migración afro, y centro caribeño cristalizó en un movimiento fuerte y agresivo, que fue la lucha racial en contra de la población blanca norteamericana. Por un lado existió Malcom X y por otro Martin Lutherking, movimientos opuestos. Uno buscaba el establecimiento de la radicalización del racismo mediante la fuerza, mientras que el otro lo persiguió mediante el diálogo pacífico.

Al pensar en contracultura, a la forma de expresión en Chile, cambia rotundamente. En nuestro país este racismo radica en el concepto vulgar del acomodado llamado “rotería”, donde las elites o clases medias se empapan de una cultura occidental. En el caso del Barrio de Lorenzo Arenas, esta contracultura deambulo en los años 90 y

2000 en el constante aprendizaje de la valoración de los espacios, y la apropiación de los espacios, siendo el grafiti, parte fundamental de este proceso, derivando en un arte popular que ponía en un pedestal el respeto por el arte, con un fuerte simbolismo de unión y crítica social.

No es mera pretensión utilizar como objeto de estudio el arte popular, el concepto de barrio y hip hop para evaluar la capacidad de difusión que tuvo este movimiento en la apertura del neoliberalismo, incluso ¿por qué no se considera que la cultura hip-hop no nos pertenece? Precisamente es el punto central de esta investigación.

El desarrollo del hip-hop en el barrio de Lorenzo Arenas no fue una moda y ya. Existe un sustento, la memoria colectiva se alimentó de este producto foráneo y lo hizo suyo, nuestro. Es relevante mencionar que desde aquel movimiento contracultural nacieron grandes exponentes a nivel latinoamericano que hoy aún perduran, y formaron parte de un periodo triste y doloroso de nuestra Historia, las secuelas de la dictadura militar posaron de sombras las murallas, pasajes, calles y poblaciones del Barrio de Lorenzo Arenas, pero ellos y ellas se encargaron de pintarlas, rayarlas y borrarlas innumerables veces, incluso hasta hoy. Porque ya no querían rayar a quienes los trataban de marginales, sino que comenzaron a bailar y a improvisar, a ser críticos, rebeldes, y apoderarse de sus espacios. Ellos y ellas se subieron a la tarima y no se bajaron jamás. No necesito estar durmiendo con los perros y darme cuenta que la suerte se consigue con pan muerto. Se está reclamando justicia es difícil si son racistas. Rapeando los hijos del odio, anti monopolio, matando microbios ¿qué piensa? Rajándote la oreja, de un palo en la ceja, Lorenzo Arenas, nena, LeClash suena.¹⁶⁶

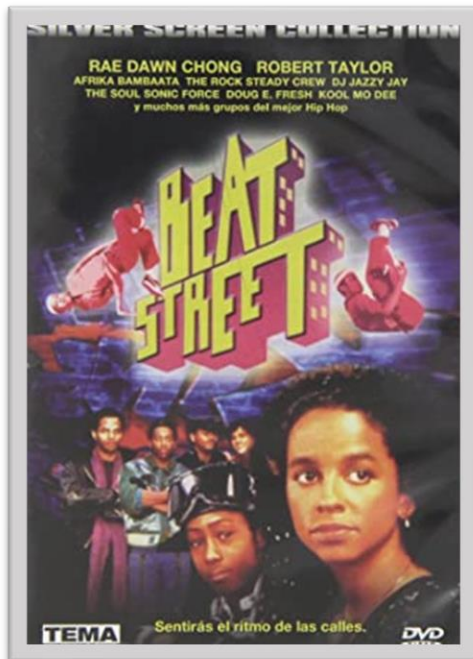
¹⁶⁶ Hijos del odio, LeClash. (Canción)

ANEXOS

ANEXO 1: “Graffiti. Whole Train”

ANEXO 2: “Película: Beat Street”

ANEXO 3: “Grandmaster Flash”

ANEXO 4: “Enlace 041”

ANEXO 5: “ConceGraff”

23 febrero CelloGraff
Plaza Independencia 11" horas

24 febrero CONCEGRAFF KID
Taller de Caracteres - Taller de Muralismo UMLEM
10" a 16" horas
Sala Federico Ramirez
I. Municipalidad de Concepción
10.30 horas Inicio Pintado Murales 21 de Mayo

25 febrero Jornada Difusión de Fondos Públicos de Cultura
Exposición proyecto Museo a Cielo Abierto de San Miguel
Centro Cultural MIX ART
10" a 14" horas
Sala Federico Ramirez
I. Municipalidad de Concepción
10.30 horas Pintado Murales 21 de Mayo

26 febrero Jornada Graffiti-Muralista
10" horas - sectores
21 de mayo
El Golf-Riveros
Lorenzo Arenas Concepción
10.30 horas Pintado Murales 21 de Mayo
Lanzamiento Revista de Graffiti "DOPE"

27 febrero Jornada Cultural Laguna Redonda
15.30 horas
Teatro - Obra " LA MISION" compañía La Turba
Slackline - Batucada - Malabarismo - Música en vivo
10.30 horas Pintado Murales 21 de Mayo

28 febrero Gran Muro Concegraff2015
10. a 20 hrs muro a confirmar
23.00 horas Fiesta CONCEGRAFF 2015
local Deep House_Prat 830

1° marzo Cierre Gran Muro
para detalles
10" horas

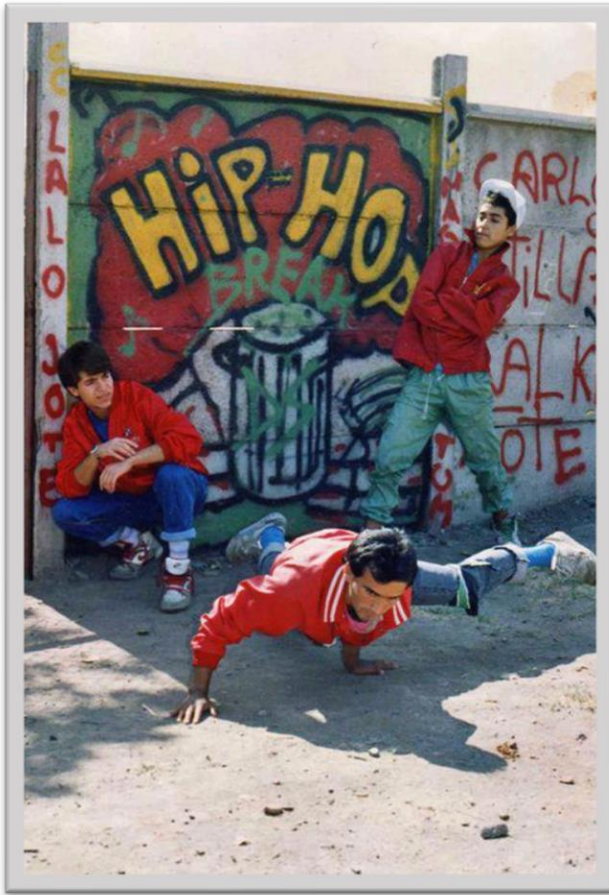
Concepción Ciudad de Todos
INJUV
DAKING
KOBRA

f concegraffchile

ANEXO 6: “Negro la Sombra”

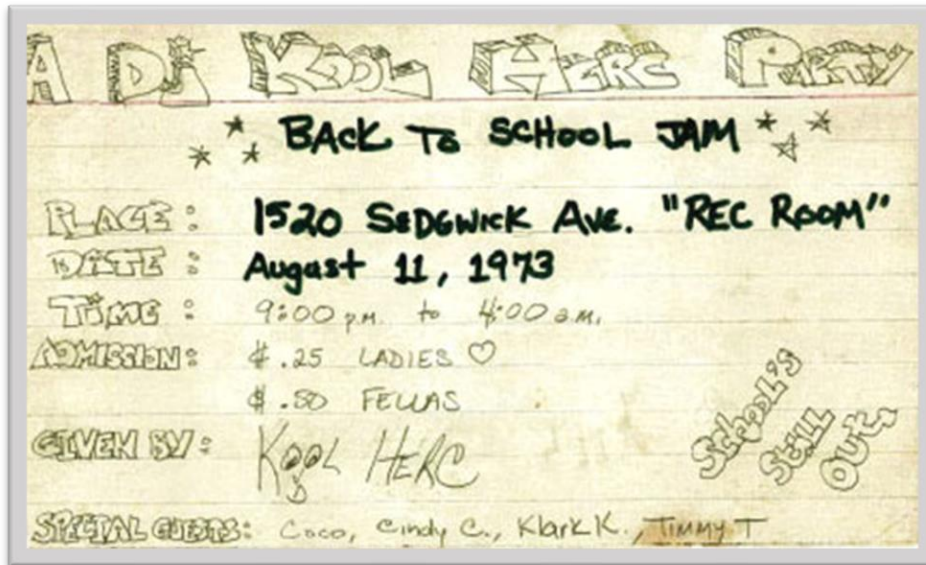
ANEXO 7: “Panteras Negras”

ANEXO 8: “Public Enemy”

ANEXO 9: "Primera Block Party"

ANEXO 10: "Dj Kool Here"

ANEXO 11: “Afrika Bambataa”

ANEXO 12: “Zulú”

ANEXO 13: “Pavon y Clemente: bboys en Sábado Gigante”

ANEXO 14: "Plaza Bombero Ossa, Santiago, 1988"

ANEXO 15: "La Pozze Latina"

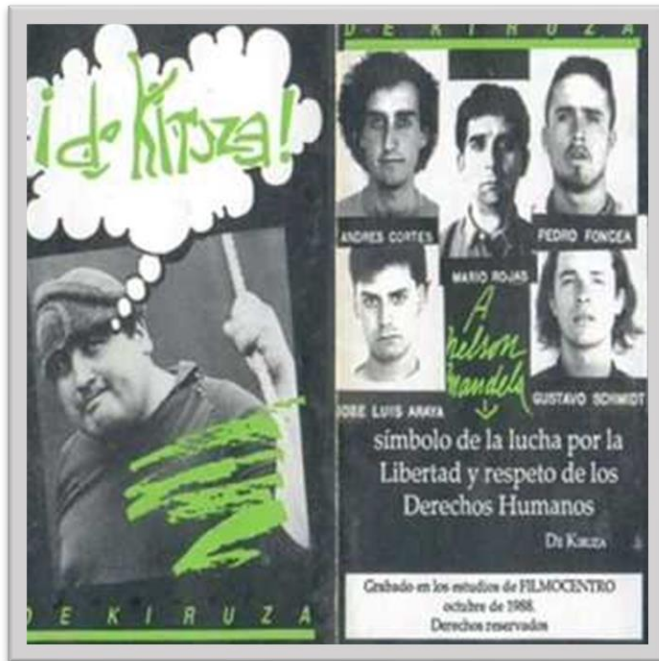
ANEXO 16: “Ser Humano-Tiro de Gracia”

ANEXO 17: “Aerolíneas Makiza”

ANEXO 18: “De Kiruza”

ANEXO 19: “Mural Jane Vanini”

ANEXO 20: “Commemoración Alfa Carbón”

ANEXO 21: “Claudio DRE”

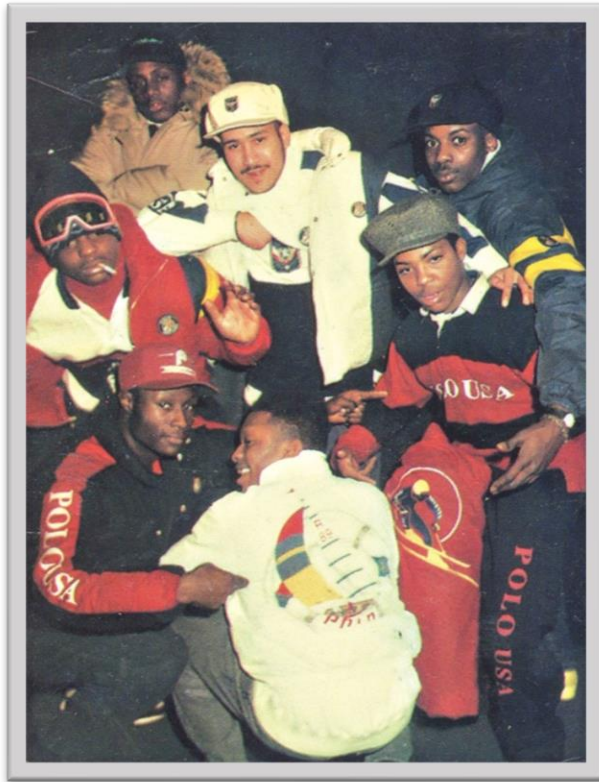
ANEXO 22: “De la Octava Paiza”

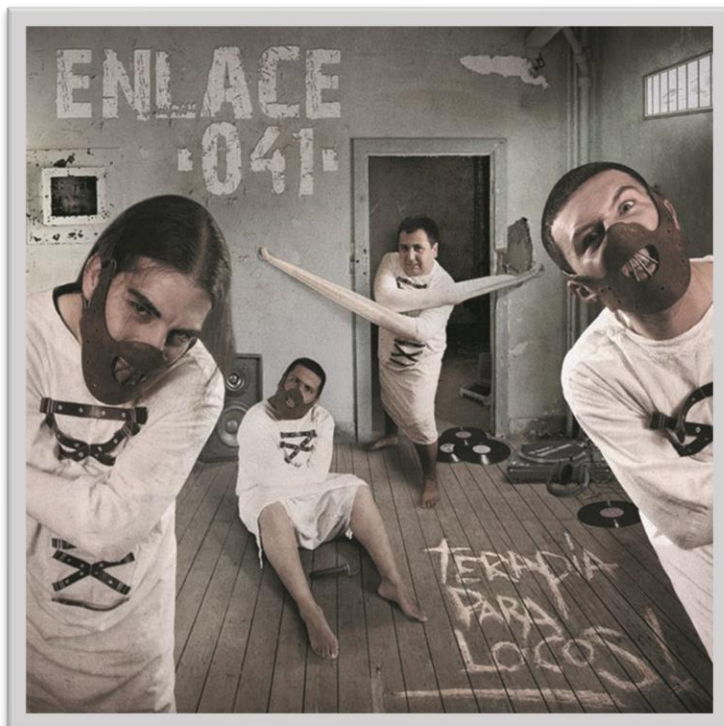
ANEXO 23: “LeClash”

ANEXO 24: “Lo-Life”

ANEXO 25: “Terapia para locos – Enlace 041”

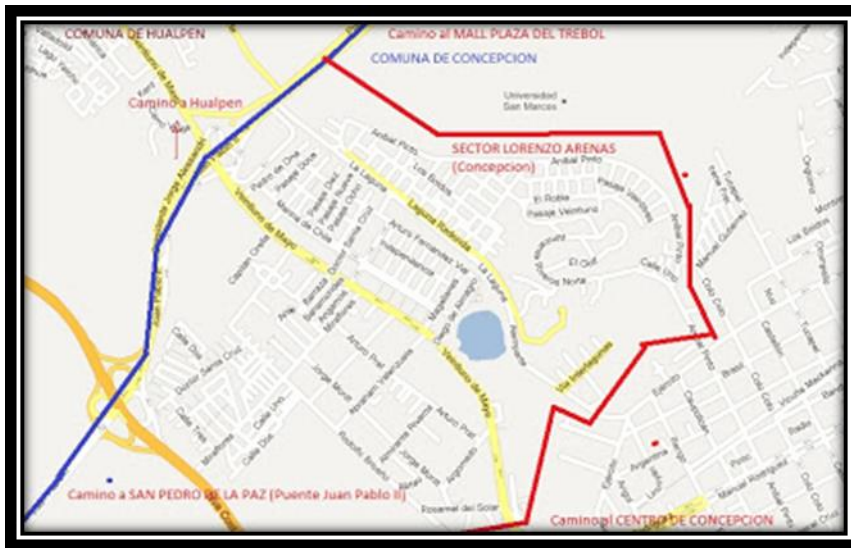
ANEXO 26: "Eskombro"

ANEXO 27: "Mural: Defendamos los Humedales, Lorenzo Arenas"

REFERENCIA N°1

ENTREVISTAS

DATOS PERSONALES:

Nombre: Jorge Villarroel

Edad: 35

Ocupación: Dueño y Administrador de ImperioH2.cl

Seudónimo/Grupo: Don Billano.

- ¿Cómo llega el Hip Hop a usted?

El hip-hop llega a mi vida a través del *graffiti*, *tags* y rap cuando viví 3 años en Santiago, por ahí por el 95, y luego al volver a Concepción, me dediqué a enseñar en algunos liceos sobre *graffiti*, estilos de este arte, entre otras técnicas. Luego de eso, tuve un programa de hip-hop en una radio comunitaria en Nonguén, y ya desde el 2000, comencé con el sitio web ImperioH2.cl.

- ¿Cómo se vivió en su barrio?

Lo maravilloso del hip-hop, sobre todo en los años 90 y principios del 2000, es que eran muy pocos los que estábamos insertos en el hip-hop, por lo tanto, cultivábamos cada rama en cada esquina del barrio. En esos años vivía en Hualpén, y mientras gran parte de la gente escuchaba cumbias en las esquinas, nosotros poníamos rap, también bombardeábamos con *tags* algunas paredes, y generábamos lasos con nuestros colegas de otras partes.

- ¿Existió algún cambio notorio luego de la llegada de éste?

Por supuesto. El hip-hop es una cultura muy maravillosa y con hermosas raíces, desde su historia hasta como se cultiva, por lo tanto, nace del barrio en EE.UU., y al día de hoy sigue en las mismas. Por lo tanto, fue súper notorio su llegar a estas tierras, las paredes dejaron de tener símbolos de barras bravas, y se llenaron de *tags* y *graffiti*, el rock y las cumbias dejaron de ser las favoritas de la juventud y comenzaron a escuchar rap. Los *Djs* y *B-boys* animaban cada fiesta que se podía hacer, y las tocatas siempre se llenaban, porque a pesar que todo iba en aumentando, los espacios para reunir al movimiento siempre eran menos.

- **¿Hubo conexión de su barrio con otro barrio? Y a más grandes rasgos, ¿con otra región?**

Por mi parte, antes de comenzar con el sitio, había una sólida conexión con raperos de diferentes comunas del Gran Concepción, ya sea Hualpén, Chiguayante, Talcahuano, San Pedro de la Paz y Concepción, siempre nos juntábamos a escuchar música y otros a crear y mostrar proyectos. Después, cuando partí con ImperioH2.cl, el cambio fue notorio, éramos la primera página del sur de Chile que se dedicaba a apoyar el hip-hop, por lo tanto, comencé a generar lazos y contactos con gente de todo el centro-sur de Chile, desde Talca hasta Puerto Montt.

- **¿El Hip Hop fue una respuesta a algo? Y sí es así, ¿a qué?**

No sé si fue una respuesta, pero fue una salida, un escape de lo que podía escuchar habitualmente en la radio y ver en las calles. Lamentablemente Chile, en aquellos años si querías saber de algo sólo tenías dos medios comunicacionales para hacerlo, la TV y radio. Y era horrible escuchar siempre lo mismo. Pero con la llegada del rap a Chile, hubo un intercambio de cintas de casete impresionante, y te olvidaste de los medios mencionados para sumergirte en estas cintas y escucharlas mil veces para luego intercambiarlas por otras, y así sucesivamente se fueron generando los lazos. Con la llegada y masificación del internet en Chile, todo se fue haciendo más fácil.

- **¿Por cuál rama del Hip Hop se interesó más? ¿por qué?**

En mis inicios, me gustó mucho el grafiti, en sus distintos estilos y dimensiones. El poder tener tu propio estilo, y plasmarlo en una pared era un gran logro personal. Ahora, me gustan muchos los *beats*, el arte del *beatmaker*, que no es una rama oficial del hip-hop, pero es un pilar que siempre ha estado y ahora poco a poco se le está dando créditos. Y el por qué, porque se puede revivir algo que ya estaba obsoleto. Como dicen en un documento del rap: “El Hip-Hop no inventó nada, el Hip-Hop reinventó todo”.

- **¿Cómo ve la evolución del hip hop desde los 90 hasta la actualidad?**

Ha sido súper buena, enorme, pasamos de ser 100 raperos a 1.000.000. Increíble, cada rama del hip-hop se ha abierto para generar nuevos espacios, competencias, y una nueva visión social. Musicalmente, creo que el rap, sobre todo el comercial, ha perdido un poco

la esencia de revivir algo, ahora se prefiere más producir algo nuevo, fresco, a veces un poco “plástico”, pero es parte de la evolución. Ya no son solo 4 ramas, sino que esta evolución ha obligado a crear nuevas, o simplemente ponerle un nombre y oficializarlas, porque siempre ha estado.

Al principio era el *Breakdance*, el MC, el arte del *Graffiti* y los *Djs*. KRS One, uno de los pilares del hip-hop mundial, mencionó en su libro “El Evangelio del Hip-Hop” que actualmente son 9 ramas; las 4 mencionadas anteriormente, a las cuales ahora se suma el *Beatbox*, la moda callejera, el lenguaje callejero, el conocimiento y el emprendimiento.

Pronto se le sumaran los *beatmakers* y el *freestyle*.

DATOS PERSONALES:

Nombre: Víctor Inostroza

Edad: 30

Ocupación: Publicista

Seudónimo/Grupo: Eyeschatos.

- ¿Cómo llega el Hip Hop a tí?

En la infancia. A través de unos campamentos escolares año 1996, aparecieron 4 cabros en una actividad. Ellos realizaron una presentación de baile –Break Dance- lo cual me llamó demasiado la atención y en ese campamento me acerqué a ellos y me explicaron lo que hacían. Luego llegué a casa y me puse a investigar sobre este movimiento. En ese entonces pasé a primero medio y tuve la fortuna de tener un compañero *bboy* el cual me enseñó algunos pasos y me enamoré de esta disciplina. Conforme pasaban los años, me fui dando cuenta que era más que un baile y fui aprovechando las letras y poesías que yo escribía de niño y comencé a grabarlas.

- ¿Cómo se vivió en tu barrio?

En mi barrio fue donde crecí aún más como rapero, ya que en aquellos años también me dediqué un tiempo a realizar grafitis y en esas caminatas nocturnas conocí a un amigo que también estaba en la misma que yo. Luego conocí a otro amigo que tu papá tenía un grupo de cumbia y él contaba con equipos de amplificación donde pasábamos horas y horas rapeando.

- ¿Existió algún cambio notorio luego de la llegada de éste?

Demasiado. Yo de niño era bastante tímido y retraído, luego de haber entrado en el hip hop sentí que me desarrollé como persona, tuve un crecimiento notable en ciertos ramos del colegio. Sentía que mi capacidad de crítica era más despierta, aprendí lo que es ser disciplinado para ser realmente bueno en algo.

- ¿Hubo conexión de tu barrio con otro barrio? Y a más grandes rasgos, ¿con otra región?

Si, conforme fueron pasando los años. Fui conociendo a otros cabros que también estaban en la misma que yo. Hacíamos conexión con gente de barrios como los cerros de

Talcahuano, donde realizaban talleres, también con distintos lugares de Conce donde antiguamente se vivía de una forma diferente el hip hop, era un romanticismo diferente al que se vive hoy en día. También generé lazos con gente del sur, ya que con la masificación la música llegué a sonar en varias ciudades del sur.

- **¿El Hip Hop fue una respuesta a algo? Y sí es así, ¿a qué?**

Creo que despertó algo que había oculto en mí. Una capacidad de poder entregar un mensaje positivo y de superación. Gracias a esta disciplina he potenciado mi capacidad de comunicación, hoy en día soy publicista y me dedico a la redacción creativa y a generar contenido en redes sociales. Tengo amigos que se dedicaban a amplificar tocatas y hoy en día son ingenieros en sonido, grafiteros que son diseñadores gráficos y así.

- **¿Por cuál rama del Hip Hop te interesaste más? ¿por qué?**

Por el Break Dance, porque fue lo primero que conocí. De niño que he sido deportista y me gusta jugar fútbol en el barrio y para llegar a ser titular tienes que sacrificarte y entrenar, algo similar al Break. Ellos entrenan día tras día, sudando la camiseta para sacar un paso. En el rap hoy en día cualquiera se compra un micro pc, graba y ya sube sus temas a redes sociales aspirando a una falsa fama.

- **¿Cómo ves la evolución del hip hop desde los 90 hasta la actualidad?**

Creo que hay que saber adaptarse a los cambios, la vida es así. Si no hoy en día estaríamos sonando con las instrumentales de afrika bambataa, o haciendo pasos de *bboys* de los 80 y los djs no sabrían crear *scratch* como lo hacen. Para mí los 90 fueron una etapa hermosa, donde se vivía un romanticismo puro por esta cultura, por lo general si saludabas a un rapero la pregunta era “Y tú ¿Qué haces por el hiphop?” Hoy en día los cabros lo viven distinto y la mayoría no siente ese amor a entregar un bonito mensaje en su rap, a pintar un buen muro a pinchar buena música o a realizar buenos pasos de break. Actualmente existen muchos medios a disposición de todos y creo que esto hace que todos se salten pasos y olviden lo que es la disciplina para llegar a ser bueno. Como en los 70 en el Bronx, donde se adoptaba la doctrina shaolin en los barrios y se practicaba duro para ser un buen cultor del hip hop.

DATOS PERSONALES:

Nombre: Felipe Soto Moscoso

Edad: 30

Ocupación: Comunicador audiovisual

Seudónimo/Grupo: Zecner – De la 8va Paiza

- **¿De qué manera usted conoció el Hip Hop? ¿Por cuál rama se interesó? ¿Por qué?**

Yo conocí al rap de la mejor manera, en la calle. Yo era un niño que estaba mucho afuera y lo agradezco, no culpo a mis padres ni los juzgo, porque ellos también son víctimas de este sistema. Yo conocí al hip hop en la calle y luego intenté escribir, en ese tiempo no sabía cómo se llamaba, pero me interesé por la rama del rap, MC, intentaba escribir. Después de un tiempo pude escribir y me gustaba. Luego pude empezar a rapear lo que escribía, a freestear y así absorbí más experiencias y habilidades. Yo me crié en la época en donde se decía que tenías que ser un "rapero completo", tu tag tenías hacerlo bien, con identidad y estilo propio, beatbox, por lo mínimo o sino, tenías que seguir esforzándote hasta lograrlo, cosa que ya no se da en estos tiempos por la llegada de la radio con batería recargable, es como los oficios que pasan a ser olvidados. Respecto a la respuesta de ¿por qué me interesó esa rama de hip hop? Solo podría decir que así debía suceder, él me eligió, no tengo otra explicación.

- **¿Cómo se vivió el Hip Hop en el Barrio Lorenzo Arenas entre los años 2002 y 2015? ¿Cómo ha evolucionado?**

Fue la mejor época del hip hop en Lorenzo Arenas y a mi apreciación en la 8va región, porque fue el tiempo cuando el hip hop se traspasó de una generación a otra y aparecían nuevos raperos queriendo unirse a esto, con talento y pasión, los que alcanzaron a absorber el sentimiento real del hip hop, los raperos se juntaban en las plazas a expresar su arte dentro del movimiento, no en comparación a lo que sucede ahora que es como si hubiera cortado el hilo, ya no hay más niños queriendo ser rapero ni interesados; hay, pero lo más seguro es que sean hijos de algún rapero o familiares cercanos, no como en antiguos tiempos que el interés era descubierto por cada individuo personalmente.

Respecto a la evolución del hip hop en Lorenzo, yo creo que no se cumplió el objetivo, los raperos se separaron y se dividieron en grupos en donde cada grupo velaba por su música y sus intereses, no se logró lo que algunos soñadores del hip hop en Lorenzo Arenas queríamos y eso principalmente porque los que podían hacerlo en ese momento no lo hicieron. Yo, personalmente, no tenía ni los recursos ni el conocimiento para hacerlo en ese momento, porque no era un líder era un seguidor, un aprendiz.

- **¿Qué hechos vinculados al hip hop dentro del barrio Lorenzo Arenas considera usted importantes?**

Yo creo que lo más importante, a pesar de que se hacían tocatas en el barrio, con grafitis, raperos conocidos a nivel nacional, breakers y beatmakers, era que el hip hop lograba que la gente se uniera, se juntara con otros raperos, a conversar a crear, a freestalear, a soñar, todos dentro de una misma atmósfera y contexto emocional debido a lo que cada uno vivía en su vida, ese lazo creó el hip hop, salieron muchas amistades, grupos y buena Música.

- **¿De parte de la comunidad del barrio hubo una apertura a este movimiento?
¿Se dieron los espacios para poder realizar actividades relacionadas con el Hip Hop?**

Por lo que yo sé, en el CPC se abrió un espacio en la radio donde el LVL era el locutor y transmitía hip hop local, nacional e internacional. Lorenzo Arenas es un lugar en donde raperos de todos lados se juntaban a compartir.

- **¿Considera que el Hip Hop fue una respuesta a algo? Y sí es así, ¿a qué?**

Para mí personalmente fue una respuesta a todo, fue mi fuerza, mi odio, mi amor, todas mis emociones encontraban asilo en el hip hop, al igual que todos los que formaban mi grupo más cercano en ese tiempo, éramos adolescentes rebeldes con emociones muy potentes y el hip hop nos dio la oportunidad de poder expresarlas y al mismo tiempo crear, imaginar y soñar con esto del rap, éramos cabros que nos sentíamos ajenos a esta sociedad, cuestionados, juzgados y mirados en menos, pero algo teníamos claro que el hip hop y en específico que el rap era lo nuestro, la solución y respuesta a todos nuestros problemas.

- **¿Qué cambios hubo en usted con la llegada del Hip Hop?**

Cambios muy profundos, aún sigo pensando que el rap no es una herramienta, es un arma, pero que hay que estudiarla y saber utilizarla al emplearla cuando se rapea para ser convincente; bueno, pero ese es otro tema, los cambios que yo experimenté fueron que se

abrió una puerta en mi mente, porque yo experimentaba la calle y la vida, eso yo lo podía escribir y para mí era lo mejor que había vivido, podía convertirlo en música, mi corazón y mi mente se fusionaban y creaban estructuras que para mí eran fantásticas, esas que erizan la piel, al punto en que me decía que yo era un elegido del hip hop al igual que todos mis amigos raperos cercanos de ese tiempo, a nosotros no nos costaba hacer rap ni compatibilizar con el hip hop, sólo fluía.

- **¿Qué valor reviste el Hip Hop para usted?**

Para mí tiene un valor tremendo, para mí es un guía invisible que hace que yo tome decisiones y piense siempre en torno al hip hop. El hip hop ha sido un compañero, un padre, una madre, un hermano, un mentor en mi vida y en la vida de mis amigos que yo estimo y que crecieron junto conmigo. El valor del rap es ilimitado e invaluable, pero hay que saber dirigirlo, como dije antes es un arma muy poderosa, pero no cualquiera puede manejarla y darle un sentido real, a pesar de que el hip hop es libre y uno puede expresar cualquier emoción y pensamiento a través de él. Yo respeto mucho al hip hop porque me hizo salir a la calle, me hizo vivir experiencias de todo tipo, tristes y alegres, me hizo darme cuenta de la realidad de la calle e hizo que yo empatizara con cosas que suceden. También, el hip hop a formado un carácter en mí, un pensamiento definido y una manera de ver las cosas desde un punto objetivo, pero que al conectarlo con mi subconsciente y creatividad infinita puedes cambiar tales cosas para mejor o para peor, eso va a depender de qué lado uno se sienta parte.

- **¿Cómo definiría usted al Hip Hop?**

Al hip hop lo podría definir como un guía espiritual que hace que cada individuo que entre en él, tenga el poder de la creación, de cambiar realidades mentales y con mucho trabajo y perseverancia cambiar realidades físicas, pero tiene que ser expresado a su mayor capacidad, para bien o para mal y eso sólo va a depender de la capacidad de cada persona de entender el hip hop, como lo dije antes: el hip hop es un arma sumamente poderosa capaz de cambiar realidades y mentalidades, que se debe ocupar de la mejor manera a través de su perfecta nivelación, para lograr obtener beneficios y así compartirlos; el hip hop es unión en su real esencia.

Ahora podemos ver muchas distracciones en cuanto a la música y he visto como raperos comienzan a hacer otra música porque no pueden con el hip hop, el sistema los hace cambiar de pensamiento y al hip hop lo tiran por la borda, no digo que esto esté mal, pero

tiene que estar nivelado o sino el rap podría perderse como tal y lo más importante, podría perder su identidad y su esencia, esa que nos llenó de coraje y rabia al darnos cuenta de tantas cosas que estando en la casa no hubiéramos podido experimentar, el hip hop debe ser tomado en serio y para eso necesitamos especialistas que entiendan el real sentido de este movimiento que se ha convertido en filosofía para los reales entendedores del hip hop. ¡Buena vida!.

DATOS PERSONALES:

Nombre: Eduardo Gatica.

Edad: 30

Ocupación: Barbero/Profesor Básica.

Grupo/seudónimo: Dazzel/LeClash

- **¿De qué manera usted conoció el hip hop? ¿por qué rama se interesó y por qué?**

Yo conocí el mundo del hip hop porque cuando era pequeño, o sea pequeño me refiero a 12 años 13 años, yo tenía dos amigos que estaban insertándose en el mundo del hip hop, que era el Raek, que es un rapero de barrio norte, y el loco Zecner, que es un rapero de acá de lorenzo.

Cuando éramos pequeños, éramos los mejores amigos, andábamos los 3 para todos lados y éramos de un grupo scout, pero yo ahí no era rapero, pero yo lo escuchaba rapear, freestalear, y así empecé a conocer el mundo del hip hop, empecé a escuchar sus temas, cachay. Luego empecé a descubrir que mi población era súper rapera, todos los raperos se juntaban en las esquinas y yo en ese tiempo era cabro, yo andaba tocando batería todavía en bandas de punk, de ska, y todos los raperos se juntaban en la esquina, entonces yo siempre estuve rodeado de raperos y mis mejores amigos eran raperos, y por ahí empezó como interesarme el tema, porque de repente, no sé, andábamos carreteando y llegaban otros locos más de otra ondas y todos freestaleando y toda la onda, pero yo no estaba en la onda de ellos, no sé cómo explicártelo, y así conocí el mundo y las primeras cositas de hip hop. La primera rama que me interesó fue la del rap, en hacer música, porque yo soy músico, hago música; entonces cuando empecé a meterme más de lleno en esto, empecé a al tiro hacer pistas, porque tenía un concepto musical ya más amplio, porque tocaba batería y es un instrumento de percusión.

- **¿Y la batería igual se relaciona con lo que es el rap?**

Sí. Incluso las letras de mi rap las escribía yo, entonces después, a empezar a aplicar mano, y me inspiraban, todo lo que hacía, toda mi música o todo lo que estaba escribiendo, era totalmente inspirado en los raperos de Lorenzo Arenas, en los cabros como ALC, Negro La Sombra, el chico M, en cuánto vale el show, con el zapato de la

sucia escena y ahí el grupo, ese grupo yo lo encontraba lo máximo. enlace cero, el primer disco es la raja, súper identificado con varias de las letras de los cabros. ahí tocaba el Cesar, el Monster, el HanSolo, y el no sé quién. Eso ya no existe ya po.

Pero en ese tiempo, claro, era súper identificante, todo hablaba de Lorenzo, todo hablaba de cosas que pasaban ahí, era bacán escucharlo, tenía harta energía, era bueno el disco, la música me llamó la atención.

Los chiquillos de Miraflores y también lo que era la octava paiza, que era un grupo del de Lorenzo, tuvo sus temas, El Ilusión, obviamente, que es de allá, y era una música fenomenal. Cuando fui a mis primeras tocatas fui con el Raek y claro, la Octava Paiza, el grupo de los cabros, era la raja, toda la gente cantando los temas. Lo máximo. Yo creo que fue un buenísimo grupo y podría haber sido mucho más. Entonces cómo que por ahí me metí.

La media de respuesta que te di, pero igual buena.

- **¿Cómo se vio el hip hop en el barrio de Lorenzo Arenas? ¿entre qué años ves tú qué fue el mayor apogeo del hip hop?**

Yo, obviamente, no ingresé al movimiento del hip hop cuando éste estaba naciendo. Ahí estaban los otros cabros, la noche de perro, y en Lorenzo Arenas, a ver, yo empecé a ver el hip hop a finales de los 90; empecé a verlo a principios del 2000, como en los 90 ya había harta gente, ya había raperos, habían cabros que estaban en esa, pero yo, obviamente te digo los 90, a finales de los 90, yo creo que el 95 para adelante, donde los cabros, todos estos cabros que te he nombrado, tenían como 14 y 15 años, casi todos los raperos que son ahora de la vieja escuela del rap, por lo menos acá en Lorenzo, yo creo que a finales de los 90 tenían más o menos esa edad, y ellos estaban ahí en la esquina, ya tenían todo rallado donde se juntaban, ya eran conocidos, ya sonaban.

De ahí también salió uno que se llamaban Los Por Qué. El Julio y un amigo que tienen los cabros, se me fue; ellos sí, después del 95 y a principios del 2000, todo eso fue el nacimiento y hartito apogeo del rap y del hip hop en Lorenzo Arenas. También habían grafiteros que se juntaban con los cabros, por ejemplo, el mismo Loco y el Dre, el Sata, que es súper conocido a nivel nacional y quizá hasta internacional, no lo sé realmente, pero es un trabajo magnífico, el loco más que un grafitero es un artista con el tema de la pintura, y todo entonces era como bien completo. Había varios, había exponentes de beat box, había raperos, había gente que rayaba, el Matu, por ejemplo, que es un cabro, es un

raperos de la vieja escuela que andaba taqueando y todo, por lo que me acuerdo, estaba él Caben, era grafitero, se juntaba con los cabros y todo en Lorenzo.

Éramos bien completos, la rama como del break dance, no te mentiría, yo no sabría decir si los cabros... ahí tienen que entrevistarlos, ellos te van a decir bien, porque yo te doy mi percepción de lo que yo veía de los cabros raperos y yo era más chico, yo andaba jugando a la pelota en el pasaje.

- **Igual el break se ve como el motor del hip hop, pero eso es como al principio, cuando llega, no sé si después, creo que después se impuso más el rap y el grafiti.**

Sí, acá es más fuerte eso, el rap, los raperos y los grafiteros son el fuerte, más que los break dance. Ahora es más break dance, más beat. Antes no había beat según lo que yo sé, el DJ B... un cabro que vive allá abajo, creo que le tenían una tornamesa, pero realmente estaría especulando, yo creo que a los fines de los 90, pero él que te puede dar más información de cuándo empezó todo bien. Tendrías que entrevistar a un loco que es un poco más viejo, siendo sincero.

El negro, él te va a decir todo, pero yo, por ejemplo, como yo te digo, yo me metí cuando estaba Paisa y eso ya es arriba de los 2000, después del 2008. Yo creo ahí empecé a escuchar más rap y empezar a crear algo, entonces los cabros ya tenían como 10 años atrás por ahí de escuela en Lorenzo.

- **¿Cómo has visto la evolución del hip hop aquí en Lorenzo Arenas?**

Total, hay un universo, hay varios raperos aquí en Lorenzo que están haciendo música súper buena, d alto contenido protestante y evolución. Nadie deja eso, nadie está rapeando estupideces, están todos rapeando con alto contenido de protesta. Ahora, otras cosas más profundas, cachay, por ejemplo, los más adultos están rapeando ya, por lo que he escuchado, cosas más profundas, como El Negro. El resto, más de mi edad, están todos protestantes y con hartito contenido.

Ha evolucionado bien, pero sí, yo siento que la música está tan underground, no es música muy famosa y yo creo que el que más suena por fuera es El Negro y el Mosta.

- **¿El Cesar igual era de acá?**

Sí, pero él viene de Talcahuano, después llegó acá, pero igual trabajó hartito la influencia

del rap, igual allá en Talcahuano partió como todo, él vino para acá y, no sé, ellos saben más, ellos vivieron esa época sí.

Sí, ha evolucionado brutal, hay música brutal, con alto contenido, los cabros tienen, si tú me decís, cómo más tecnicismos, como la técnica que usan, están todos rapeando doble tiempo, harta metralla las pistas, se rapea a máxima velocidad, no como ese rap de Bad Bunny, qué es lento -lo imita- estos locos van, no sé, rápido, rapear es más esa volá, sí, es otra cosa, ahí hay corazón, los raperos tienen cualquier corazón. Yo hablándote del resto, porque viendo lo que hacen los chiquillos, nosotros igual inspirados en eso mismo, siendo músico, está muy underground, si son pocos los raperos que han resaltado a nivel de afuera.

Es como, asimismo, de la misma es la gente. Más de provincia. Me atrevería a decir que es conocido el rap de Lorenzo en Talcahuano, cachan la música acá, en Chiguayante, Penco, todos cachan la música, pero más para afuera no sabría decirte, muy poco creo yo. Ahí va en que los chiquillos se profesionalicen más, que empiecen a hacer cosas mejores y todos lo están haciendo, pero under.

El negro va a tocar pa' fuera, va Santiago, él ya compete una parte más nacional. Ellos tienen como una trayectoria más nacional, el resto es una trayectoria más provincial.

- **¿Cómo tocata de barrio?**

Sí, como en los locales y todo, salir un poco más allá, pero no salir de conce, no mucho, lo más lejos que yo he ido a tocar es a Temuco, a Chillán, pero es aquí los chiquillos, a tocar a Coelemu, la Paola también, pero es como aquí no más, se mueve cerca.

El nivel igual es bueno, yo creo que, si se abriera una ventanita para que cualquiera de los que rapeamos, acá en Lorenzo, pueda salir más afuera, sería bomba.

- **¿Qué hechos vinculados al hip hop dentro del barrio de Lorenzo Arenas consideras importantes?**

Los Concegraff se hicieron acá, personalmente mis primeros eventos fueron Concegraff, entonces yo, viendo lo de mi perspectiva, bueno, es bueno. En Lorenzo ha habido unos dos o tres, entonces es bonito, porque se junta todo, se juntan los DJ, los breakers, los simpatizantes del movimiento, en si se juntan todas las ramas, todas las ramas del hip hop se juntan en esos eventos. En Lorenzo hay harto optimismo, porque aquí el hip hop igual

ha participado hartito, también con otras ramas, como por ejemplo aquí, personalmente igual, y a otros cabros que igual conozco de acá abajo, hemos tocado en casas ocupa acá Lorenzo, en El Escombros, esa onda de los raperos, todo porque nos invitan, porque como el contenido es altamente de protesta, igual vamos.

¿Qué más de importante acá Lorenzo? es que aquí en Lorenzo, Lorenzo, yo sé que antes por ejemplo había tocatas brígiditas, de la vieja escuela, que ahí te puede contar más El Negro, ese personaje te puede contar más, porque esos estuvieron tocatas acá abajo en la pobla, lleno de raperos y todo con El LC, es como más antigüito. Pero, así como decirte que en Lorenzo pasó algo brutal, como que no.

- **¿Pero destacan los eventos?**

Sí, para mí destacan los Concegraff y eventos al aire libre también, porque aquí en Lorenzo igual se hacen las tocatas, varias por iniciativa de locos más rockeros, más punk, que hacen tocatas, pero también han habido tocatas raperas, como que se ha movido, como te digo, se ha movido con un nivel bien albergador.

- **¿Pero igual es difícil concebir una tocata hip pop aquí en Lorenzo?**

Siempre está presente algún grupo, aunque la tocata sea de lo que sea, siempre hay algún grupo de rap en las tocatas, pero de lo que sea, siempre, siempre han estado insertos, siempre estaba presente y eso igual es bueno.

- **¿De parte de la comunidad del barrio hubo una apertura al movimiento?**

Mira, yo al principio, cuando estaban los primeros, igual éramos mal mirados porque estábamos en la esquina fumando marihuana y todo, pero con el tiempo, como la sociedad ha ido evolucionando, igual he visto una apertura más grande del hip hop. De hecho, se hacen talleres acá en Lorenzo Arenas, yo he sabido y he visto cosas como de hip hop, donde se les enseña a los niños y se le entrega las herramientas, cosas para que ellos puedan expresarse, pintar, ha habido talleres muralistas. Yo igual participo en algunas cosas tocando cuando me han invitado, por celebración de cosas que han hecho para la comunidad.

Ahora está más abierto el tema de hip hop, aparte que acá está lleno de droga, de pasta, de todo entonces la música igual a veces saca a los niños de ese mundillo cachai. Y es más sano, todo es más sano. La gente ahora, cómo está todo evolucionado, nos mira distinto, ya no miran a los raperos como antes, aparte los raperos ahora son todos grandes,

están todos trabajando y los ven así es mucho más respetable.

- **¿Es como un ejemplo?**

Le podís decir así sí, pa que el loco le dé nomas, pa que ojalá otros cabros sigan su ejemplo, entonces la comunidad ha estado bien abierta, yo he visto en las tocatas harta gente adulta, familias, la otra vez se organizó algo allá abajo en la pobla y trajo a varios grupos. Juntó de hecho a toda la escena de Lorenzo, no sólo el hip hop, sino que agrupó todo Lorenzo, como la Tromba que vino la otra vez, armaron todo, estuvo bueno, se juntó harta familia y niños, así que sí, la percepción de la gente es buena, es buena ahora con la gente.

- **Entonces, ¿Se dieron los espacios para realizar las actividades?**

Sí, siempre, porque el hip hop obviamente es una expresión que viene de la calle, es callejera, siempre va a estar, entonces el espacio para poder tú organizar cosas de por sí va a estar solo con un permiso de la muni, y mandarle no más, siempre va a haber gente y niños, los niños sobre todo son los que más se acercan. A los niños les llama la atención.

- **¿Como las tocatas de plaza?**

Sí, por ahí se sienta la familia y los niños juegan a la pelota, nosotros nos tomamos sus cervecitas, escuchando música, es súper bueno es bacán.

- **¿Consideras que el hip hop fue una respuesta algo y si es así respuesta a qué?**

Como acá o en la mayoría del hip hop, o lo que se expresa como hip hop, o más hablando del rap, que es distinto, que es una parte del hip hop no más, sí, es una respuesta, es una respuesta como es una forma de expresión De nuestro corazón de nuestra mente es una respuesta hacia el Gobierno, es una respuesta hacia la población, hacia el barrio, hacia la gente, de lo que está pasando, porque al final el hip hop lo que trata de hacer, o el rap en este caso, es relatar lo que vivimos sin mentiras y sin tapar nada, es lo que es, entonces es una respuesta fuerte, y vale la pena que la música que se hace aquí sea escuchada porque traes un mensaje. Yo por eso la valoro hartito y felicito a todos los de acá, a todos los del sector, porque todos tienen eso en la mente, que son responsables al momento de rapear, no te rapean estupideces ni nada, entonces sí es una respuesta, algo es, una respuesta a lo que estamos viviendo y es una manera de escapar, es una manera de expresar, es una manera de buscar salidas, porque al final tú con la música puedes traspasar fronteras. Quizás la música es under, pero quizás la pueda escuchar a alguien y va a entender el

mensaje. Entonces yo creo que estas poquitas acciones igual pueden ayudar a revolver el mundo.

Es nuestra forma de protestar, es un es nuestra forma de manifestación más que nada.

- **¿Qué cambió en usted por la llegada del hip hop?**

Cuando yo empecé a entrar en este mundo hubo varios cambios, sobre todo de forma interna, porque igual, el mundillo del hip hop encierra eso, igual hay gente más loca, hay una percepción del mundo y de la vida distinta, un poco más liberal, entonces... ¿cuál era la pregunta?

- **¿Los cambios?**

Sí, pero primero fue una locura porque andai' rapeando en las tocatas y lamentablemente es de jóvenes, entonces pa' mi en ese momento, que era mucho más joven todavía, era una entrada al carrete también po'... se me va la pregunta, por eso no sé cómo llegar a la respuesta.

- **¿Sobre los cambios que hubo en ti?**

Ah, sí po, primero el tema de la locura y después cuando te empezai a hacer responsable, pasar por esa etapa primero es como ser un adolescente y después maduray, maduras en el hip hop y ahí es cuando lo tomas como una responsabilidad; pucha, estoy cantando, estoy comunicando, porque a mí por ejemplo me pasó que una vez vinimos a tocar a la Laguna Redonda a un a un evento que organizó la muni, el Punto Joven, y ahí los niños venían a escuchar Le Clash y ahí tú pensái, chuta, hay gente que si te escucha, entonces un niño, un niño po, ahí tú le tomas el peso de lo que estoy cantando, tienes que cambiar, tienes que hacerte cargo de lo que estoy diciendo porque estás quedando grabado y lo puede escuchar cualquiera, lo meten a una plataforma y existe.

Entonces sí tiene cambios, es como tú dices, pasay como pura por una adolescencia del hip hop hasta llegar a una madurez y después yo creo que quizás voy a estar en la misma volada que los otros raperos y rapeando algo más profundo, algo más interno y relatando mi vida. Y sí, sí tiene cambios importantes, pero así se tiene que vivir, pasay por la locura hasta llegar a la madurez dentro del mismo mundo. Desde que pasas como un participante pasivo hasta cuando ya estás más activo en el mundo

Los grafiteros tienen una volá importante, ellos pintan, ellos pueden comunicar, pueden comunicar muchas cosas a través de un graffiti. Los break dancer pueden sacar a muchos

cabros del barrio, el break es super bonito, el beat también. La música, todo puede ayudar, entonces si nos hacemos cargo la respuesta también va a ser más positiva en la gente del barrio, porque eres responsable de lo que haces. Tienes que madurar en el hip hop, es necesario.

Tienes que usarlo como un arma, porque si estamos en un mundo que según yo está en decadencia, donde los niños crecen todos carentes de valores, tú tienes que hacer un aporte positivo, los niños se crían solos, la mamá y el papá trabajan, entonces si estay tú con tu música puedes tocar la fibra de esa persona, puedes tocarle el corazón cachai , y que para él tenga sentido lo que tú estás rapeando, eso es lo que vale, eso es lo importante, puedes hasta ayudar a ese cabro, el mundo está más loco, tú ves cómo está toda la caga con el tráfico y con el reguetón. Yo soy un convencido de que el trap y a todas esas cosas el Gobierno los auspicia, por eso son tan escuchadas, están en todos lados, los locos no tienen voz para nada y cantan con los mejores artistas a nivel mundial, entonces eso a mí me causa duda porque nadie se está haciendo responsable. Por ejemplo, Bad Bunny hizo una canción contra la violencia en contra de la violencia contra la mujer, dijeron la otra vez una cuestión así, eso escuché y el loco de aonde si en todas sus canciones está denigrando a las mujeres, entonces ahí tienes un lujo, que no se hace responsable de lo que está haciendo, y los ritmos son parte de la música negra. Yo creo que está malísimo eso, ahí tienes gente que no se hace cargo de lo que hace, que no maduran lo que están haciendo y no lo van a hacer, también porque no ganan con eso.

Eso es lo rico del hip hop, porque te hace ser humilde, sobre todo el hip hop de barrio, ese impacto también tiene hartito, porque tú no te haces rico con esto, uno lo hace porque quiere. Yo, por ejemplo, ahora estábamos cobrando los shows con el Cristian, porque igual llega un punto en que estamos más grandes y tenemos que invertir en equipos, pero tampoco ganamos 100 lucas en una tocata, de a dónde, ganamos 20 lucas a 30 lucas, no ganamos plata. Más que nada es para poder seguir haciendo música, eso es lo que todos buscamos y es plata que también sale de tu bolsillo.

- **¿Qué valor reviste el hip hop para ti?**

Un alto valor porque transmitir parte de tu mente, de tu sed a las personas, te sientes de alto, alto valor si te lo tomas en serio, estás entregándole un pedacito de tu corazón a las personas en cada letra, en cada ritmo y en cada rap, por lo menos yo hablando de las perspectivas de un rapero, porque un grafitero quizás lo ve con sus pinturas, entregai un

pedacito de tu corazón, entonces tiene un alto, alto valor eso puedo decir.

- **¿Cómo definiría usted el hip hop?**

¿cómo es eso?

- **¿Cómo caracterizarlos, si es todos o es nada?**

Pero es que yo no sabría decir eso. El hip hop es como lo...es sencillo cachai, es tan sencillo, pero a la vez es algo súper poderoso, porque si te fijas, ahí en las ramas del hip hop, es súper sencillo. El break dance podis bailarlo aquí y ahora, y el rap también lo puedo hacer aquí, ahora, no necesito música, puedo hacerme beatbox , con un par de latas un grafitero puede hacerte una pared, entonces hip hop es...es como... tiene una esencia muy sencilla, cachai, y eso hace que sea tan atractivo para las personas, que le llegue a la gente esa sencillez que tiene el hip hop es poderoso, porque cualquiera puede ser parte del movimiento hip hop, porque tiene cosas sencillas y es sencillo hacerlo también, da lo mismo, si tú quieres rápido y bien, sin necesidad de nada, solo con tu cerebro y con tu voz.

Entonces el hip hop tiene eso, al hip hop yo lo definiría como algo sencillo, muy sencillo, pero que es poderoso, porque esa sencillez logra que cualquiera pueda expresarse a través del hip hop. Ojalá lo hagan con responsabilidad...así lo definiría yo.

DATOS PERSONALES:

Nombre: Rodrigo Muñoz Ortiz.

Edad: 33.

Ocupación: Soldador/Supervisor soldadura.

Seudónimo/Grupo: El Mider/De la 8va Paiza.

- **¿De qué manera usted conoció el Hip Hop? ¿Por cuál rama se interesó? ¿Por qué?**

Lo conocí por el breakdance, también conocido como baile espejo, alrededor del año 1994, cuando se realizaban actos en la escuela y se veía el baile como un deporte. También por el graffiti a mediados del año 1997 y en el año 1999 cuando se realizó un conversatorio sobre graffiti en la costanera de la población Pedro del Río y también en las tocatas donde tocaba la banda ALC. Luego, junto a MC Goldman comenzamos a rapear en las micros del Gran Concepción, fuimos pioneros en esto. Entre los años 2007 y 2008 comencé a escribir mis primeras letras junto al LVL. En el año 2009 surge la primera canción de la 8va Paiza, y entre los años 2008 y 2011 se concretan otras 8 canciones.

- **¿Cómo se vivió el Hip Hop en el Barrio Lorenzo Arenas entre los años 2002 y 2015? ¿Cómo ha evolucionado?**

Se vivió a full, muy intenso, veinticuatro siete. Se comenzó a innovar también por medio del hip hop protesta, con la finalidad de retratar la realidad del barrio y de cómo se tejía todo dentro de este. ALC es un pilar fundamental para el desarrollo y la influencia del hip hop en nosotros, las tocatas de laguna, los concegraff también fueron fundamentales. Los encuentros en el gimnasio Gabriela Mistral del sector Miraflores. Se vivió distinto a otros sectores, se destaca un flow diferente, que se mezclaba con otros géneros y movimientos, como el reggae, el punk o el rock.

- **¿Qué hechos vinculados al hip hop dentro del barrio Lorenzo Arenas considera usted importantes?**

La tocata realiza en el gimnasio Gabriela Mistral en el año 2006, donde llegaron personas de todo Chile. Llegaron unas 800 a 1000 personas. Vino el grupo DeLaNueve de Temuco,

lo cual atrajo aún más público. En el año 2009 se realiza la primera tocata en la cancha Miraflores, donde participaron varios grupos, no solo de hip hop, sino que también de reggae, rock y ska, además de la compañía de muchos vecinos y vecinas de todas las edades. Los concegrass en 21 de Mayo tuvieron mucha significancia para el barrio y la comunidad hiphopera. Además, se realizaron muchas juntas debajo del puente Juan Pablo II.

- **¿De parte de la comunidad del barrio hubo una apertura a este movimiento? ¿Se dieron los espacios para poder realizar actividades relacionadas con el Hip Hop?**

Poco. El hip hop es de nosotros. No se han dado mucho los espacios y los que se han dado los hemos tenido ahí y no los hemos sabido aprovechar. Eso nos ha faltado, formar espacios para el movimiento.

- **¿Considera que el Hip Hop fue una respuesta a algo? Y sí es así, ¿a qué?**

Ha sido una respuesta a los mandatarios, un recordatorio a lo que no se nos tiene que olvidar jamás. También es una respuesta al saber de dónde venimos y dónde vamos. Una respuesta a todas las injusticias que se viven dentro de esta sociedad, la respuesta a los malos tratos. No hay que olvidar nunca lo que ha hecho el hip hop ni tampoco lo que nos han hecho los jefes y los mandatarios.

- **¿Qué cambios hubo en usted con la llegada del Hip Hop?**

Logré hacer conciencia del mundo en el cuál estamos viviendo. El rap me enseñó otro modo de vida, me ayudó a salir de problemas, salir del estrés, poder enfrentar la vida de una manera distinta y con otra perspectiva. Me salvó de muchas cosas, me dio un segundo respiro sacándome de la decadencia.

- **¿Qué valor reviste el Hip Hop para usted?**

Me hizo ver la vida de otra forma, me enseñó a respetar a la gente, a conceptualizar el entorno de otra manera. El hip hop es todo y todo lo que provenga de él me gusta y me interesa. Me siento parte de todo el hip hop.

- **¿Cómo definiría usted al Hip Hop?**

Es un aporte aparte para lo sociedad, no es solo algo musical, visual y artístico, va mucho más allá, acompañado de sus cuatro ramas. Es un aporte para la cultura popular, la cultura de los barrios, es un aporte a la música y al conocimiento. Es una contribución a los valores de los niños y niñas para llevarlos fuera de los excesos existentes en las poblaciones, ya sean drogas o alcohol y así no dejar la creatividad de lado.

DATOS PERSONALES:

Nombre: Julio Benedetti.

Edad: 33.

Ocupación: Garzón/Cocinero.

Seudónimo/Grupo: McGoldman/De la 8va Paiza.

- **¿De qué manera usted conoció el Hip Hop? ¿Por cuál rama se interesó? ¿Por qué?**

Bueno comencé de adolescente con algunos referentes de manera casual, por un compañero en séptimo básico, él llegaba de Santiago a la escuela Juan Gregorio las Heras de Conce, la ropa ancha, su letra imprenta tipo tag, pero de muy buen gusto

Pasó el tiempo, ya en enseñanza media conozco a un amigo que frecuentaba Lorenzo Arenas, punto neurálgico del rock de Conce, bandas punk, rap, reggae. Y comienzo a frecuentar la población Miraflores. Era increíble ver cómo tanto rapero iba naciendo de este nido, grafitis, música junto a ALC que luego con el pasar del tiempo evolucionará en enlace 041 en el que también participé.

Al nivel que grupos de flaites y delincuentes nos temían de alguna forma en esos carretes callejeando éramos demasiados. Actitud latina corporación saca un casete. Conforme avanzaba el tiempo en Lorenzo Arenas como te comentaba había harto rock, y de manera paralela me iba abriendo camino como improvisador, onda freestayler algo que hoy está de moda y me incluyo porque he retomado esto, producto de la contingencia. Llegué a ganar varias batallas, en discos, la casa comunista de Talcahuano, Habana Hot House, etc.

Dentro del círculo de amigo de Lorenzo Arenas había un piño de rockeros los hermanos Vergara, con quienes tenían un quiosco en 21 de mayo, con quienes tenía afinidad donde también nos unía el grafiti y yo ya comenzaba a jugar con ritmos más melódicos y variados allí aparece la música reggae.

- **¿Cómo se vivió el Hip Hop en el Barrio Lorenzo Arenas entre los años 2002 y 2015? ¿Cómo ha evolucionado?**

El rap fue evolucionando conforme avanzó el tiempo, como dije anteriormente y los amigos de ALC aparecen como enlace 041 eso por allí por el 2002 aproximado, yo recién

salía de la media, por ahí grabamos un tema que se llama el estupefaciente, que en ese momento tuvo bastante llegada a la gente, ya que ellos bien raperos y yo poniéndole matices reggae un poco más melódico.

Ya en el 2005 luego de una batalla que me marcó en Talcahuano me invitan a ser la voz de una banda que hasta el día de hoy existe y a veces me invitan que se llama Suerte Perra de Lorenzo Arenas. Ahí se empiezan a abrir más puertas.

- **¿Qué hechos vinculados al hip hop dentro del barrio Lorenzo Arenas considera usted importantes?**

Cosas importantes ocurrieron entre 2002 y 2004 como el Sudamericano de hip hop. Donde se teñía de color Concepción y alrededores, la sede fueron las calles de Lorenzo Arenas.

- **¿De parte de la comunidad del barrio hubo una apertura a este movimiento? ¿Se dieron los espacios para poder realizar actividades relacionadas con el Hip Hop?**

Sí y muchas, el todavía vivo CPC, la gente en la pobla facilitaba sus muros para pintar, y así. Hartas tocatas en plazas, laguna, escuelas

- **¿Considera que el Hip Hop fue una respuesta a algo? Y sí es así, ¿a qué?**

Lo paradójico es que el hip hop hace más de 40 años canta lo que hoy se reclama con tantas fuerzas, segregación, diferencias de clases, injusticias, abusos y defensa al pueblo, lo demás es chaya. Claro está que, si se le puede cantar al amor, la vida la naturaleza, pero ese ha sido el núcleo. Punto aparte los estereotipos que aparecen hoy y a modo personal, como hijo único de madre soltera, siempre muy sociable y en esta rama encontré hermanos, amigos, compañeros y profesores, cosas buenas y malas ocurrieron al andar, pero aún doy gracias que tal vez mi base y crianza me ayudaron a mantenerme firme.

- **¿Qué cambios hubo en usted con la llegada del Hip Hop?**

Los cambios que yo sentí, fue el ver potenciadas algunas habilidades ya sea con la música y la intercomunicación con la gente, la calle y la vida, ya que el tomar un camino ligado a este estilo de vida y sus ramas artísticas, yo sentía que tenía una responsabilidad social importante, muchos también lo llevan como camino personal, pero la música reggae que entró muy fuerte en mí, aportaba hermandad, paz, salud y respeto todo eso se fue juntando

y haciéndome, creo yo más fuerte en todo sentido y has el día de hoy me mantiene haciendo lo que me gusta, por puro amor.

- **¿Qué valor reviste el Hip Hop para usted?**

El valor más importante para mí del hip hop es que hizo ampliar mi léxico, el relacionarme con el mundo, desaparecían miedos en todo sentido desde la calle y sus peligros, no por eso perdí respeto, aprender a pararme en una tarima, conocer gente talentosísima, tuve innumerables grupos musicales con banda y con bases, modestia aparte hasta el día de hoy, punks, rastras, raperos, cumbieros, he tenido cabida en cuanto género te puedas imaginar, y siempre manteniendo mi raíz black music y bueno el freestyle que es mi marca siempre en el ritmo que sea.

- **¿Cómo definiría usted al Hip Hop?**

Defino al hip hop como una hermosa forma de vida, recordemos que el hip hop es lo que vivo y el rap es lo que escribo. Incansable arma de lucha, un gran parlante que jamás descansará de cantarle la gente y a distintas situaciones y vivencias, llevándonos muchas veces a levantarnos y ponernos fuertes con un simple track o por una linda hermandad. Y algo no menor, amamos las zapatillas y la ropa, pero en lo personal nada supera a la americana, los gringos siempre fueron los más raperos, muchas veces mucha pinta poco flow.

BIBLIOGRAFÍA

ARTÍCULOS:

- Arce, T. (2008). Subcultura, contracultura, tribus urbanas y culturas juveniles: ¿homogenización o diferenciación? *Revista Argentina de Sociología*, 6(11), 257-271.
- Arévalo, J. (2010). El patrimonio como representación colectiva. La intangibilidad de los bienes culturales. *Gazeta de Antropología*, 26(1).
- Brick, A. (2005). Investigación del hip-hop latino. *UC Berkeley*, 1-19.
- Cardozo, G. (2019). Operación «Alfa – Carbón». La CNI y las ejecuciones al MIR. *De Frente*.
- Cruz Sandoval, T. (2008). Instantáneas sobre el graffiti mexicano: historias, voces y experiencias juveniles. *Última década*, 16(29), 137-157.
- Cuenca, J. (2016). Los jóvenes que viven en barrios populares producen más cultura que violencia. *Revista Colombiana de Psicología*, 25(1), 141-154.
- Dezcallar, R. (1984). Contracultura y tradición cultural. *Revista de Estudios Políticos*(37), 209-237.
- Gárces, Á., & Medina, J. (s.f.). Músicas en resistencia. Hip hop en Medellín. *Culturas Juveniles Contemporáneas. Universidad de Medellín*.
- Gayo, M. (2012). Del tango al hip-hop: el cambio de los gustos musicales en Chile. En Observatorio de Políticas Culturales, *Políticas culturales: ¿Qué medimos? ¿Cómo evaluamos?* (págs. 55-65). Santiago: LOM ediciones.
- Hernández, H. (1983). El gran Concepción: Desarrollo histórico y estructura urbana primera parte. Genesis y evolucion: de las fundaciones militares a la conurbación industrial. *Informaciones geográficas*, 47-70.
- Herrera Zavaleta, J. (2009). Filosofía y contracultura. *Quaderns de filosofia i ciència*(39), 73-82.
- Herrera, J. P. (2001). Musicología popular en América Latina: síntesis de sus logros, problemas y desafíos. *Revista Musical Chilena*, 55(195), 38-64.
- Herrera, M., & Olaya, V. (2011). Ciudades tatuadas: Arte callejero, política y memorias visuales. *Nómadas*(35), 99-116.
- Jiménez, J. (1997). Crónicas de la disidencia. Contracultura y globalización en América Latina. *Revista Filosofía Universidad de Costa Rica*, 35(86), 169-183.
- Leao, S. (Junio de 2012). Definiciones y espacialidades de barrio —arrabal, parroquia,

- distrito y suburbio— y términos afines. Recife: los barrios centrales y del ‘Conjunto Urbano de Casa Forte’. *Revista de Urbanismo*, 43-76.
- Leclerc Guerra, C. (s.f.). «Es otra historia más, otra historia anónima de los sin voz. ¡Escucha!»: unión arte libre y el hip hop organizado como herramienta de lucha y acción colectiva (2011-2014). (págs. 143-169). *Seminario de Licenciatura del Instituto de Historia UC "Historia oral"*.
- Mariezkurrena Iturmendi, D. (s.f.). La historia oral como método de investigación histórica. *Gerónimo de Uztariz*, 227-233.
- Martínez, S., & Elisondo, C. (2019). Grafitis en la escuela secundaria: voces de los protagonistas. *Cuadernos de Investigación Educativa*, 10(1), 27-42.
- Montoya, E. (2002). Graffiti Hip-hop: una plaga de artistas. *Política y sociedad*, 39(2), 361-375.
- Moraga González, M., & Solorzano Navarro, H. (2005). Cultura urbana Hip-Hop. Movimiento contracultural emergente en los jóvenes de Iquique. *Última década*, 13(23), 77-101.
- Muñoz, S. (2018). Entre los nichos y la masividad. El (t)rap de Buenos Aires entre el 2001 y el 2018. *Resonancias*, 22(43), 113-131.
- Pagua, F. (2018). Claudio Drè: El arte que se mueve al ritmo de un “caos controlado”. *Minga*(7).
- Perez Guerra, A. (2009). Luz y muerte de Jane Vanini. *Punto Final*(651).
- Quitow, R. (2005). Lejos de NYC: el hip-hop en Chile. (D. Campos, Ed.) *Bifurcaciones*, 1-13.
- Rolle, C. (2014). La “Nueva Canción Chilena”, el proyecto cultural popular y la campaña presidencial y gobierno de Salvador Allende.
- Ruiz, G. (2013). Hip hop. El arte de mantenerse en pie. *Revista Q*(44), 70-73.
- Sepúlveda, P. (2017). Relatos de experiencias Trabajar con entrevistas, historia oral ¿Quién narra y para quién? Sobre la (in)corrección del cuestionario y otras cuestiones metodológicas. *De prácticas y discursos*, 6(7).
- Tapia, V. (2013). El concepto de barrio y el problema de su delimitación: aportes de una aproximación cualitativa y etnográfica. *Bifurcaciones: revista de estudios culturales urbanos*.
- Tijoux, M., Facuse, M., & Urrutia, M. (2012). El Hip Hop: ¿Arte popular de lo cotidiano o resistencia táctica a la marginación? *Polis*, 11(33), 429-450.

LIBROS:

- Archivo Documental Sociedad de Socorros Mutuos Lorenzo Arenas, Concepción, Chile. (1891-1997).* (s.f.).
- Azpiazu, M. D. (Ed.). (2011). *Sociedad del bienestar, vanguardias artísticas, terrorismo y contracultura. España Italia 1960-1990.* Madrid: Dykinson.
- Barela, L., Minguez, M., & García Conde, L. (2009). *Algunos apuntes sobre historia oral y cómo abordarla.* Buenos Aires: Dirección General Patrimonio e Instituto Histórico.
- Beltrán, M. (2014). *Graffitis y otras prácticas en el espacio público escolar.* Buenos Aires: Brujas Editorial.
- Borja, J. (2000). Ciudadanía y espacio público. En D. Jiménez, *Laberintos urbanos en América Latina* (págs. 9-34). Quito: Ediciones ABYA-YALA.
- Borja, J., & Muxi, Z. (2000). *El espacio público, ciudad y ciudadanía.* Barcelona.
- Campos Harriet, F. (1989). *Historia de Concepción 1550-1988.* Santiago: Editorial Universitaria.
- Candido, A. (2001). *Los parceros del Río Bonito: estudios sobre el caipira paulista y los cambios de sus medios de vida.* São Paulo: José Olympio Editora.
- Chang, J. (2005). *Generación hip-hop. De la guerra de pandillas y el graffiti al gansta rap.* (M. Battistón, Trad.) Buenos Aires: Caja negra.
- Chuck D. (2010). *Fight the power. Rap, raza y realidad.* Buenos Aires: Tinta limón-DIAFAR.
- Cooper, D. (2007). *Ideología y tribus urbanas.* Santiago: LOM ediciones.
- Eagleton, T. (2001). *La idea de cultura: una mirada política sobre los conflictos culturales.* (J. Del Castillo Santos, Trad.) Barcelona: Paidós Ibérica.
- Edwards, P. (2009). *How to Rap. The art and science of the hip-hop mc.* Chicago: Chicago Review Press.
- Escobar, T. (2008). *El mito del arte y el mito del pueblo. Cuestiones sobre arte popular.* Santiago: Metales pesados.
- Foster Wallace, D., & Costello, M. (1990). *Ilustres raperos. El rap explicado a los blancos.* (J. Calvo, Trad.) Malpaso.
- Gabarró, G. (2019). *Cenzi. Un hijo de la rosa de los vientos .* Santiago: Equipo Grafico Impresores SPA.
- González, C. (2006). *Arte y cultura popular.* Cuenca: Centro Interamericanode Artesanías

- y Artes Populares. Universidad del Azuay.
- Hawkins, L. (2018). *En carne viva. Mi viaje con el Wu-Tang Clan*. (M. Krmptotic, Trad.) Madrid: Sexto piso.
- KRS One. (2009). *El evangelio del hip hop. Primer instrumento*. Brooklyn: powerHouse Books.
- Leymarie, I. (2015). *Del tango al reggae. Músicas negras de América Latina y del Caribe*. Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza.
- Martins, R. (2015). *Hip-hop, cultura y participación. La visibilidad de la juventud de las periferias urbanas*. Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
- MINVU. (2018). *Historia de barrio. Laguna Redonda- El Golf*. Concepción: Impresora Ícaro Ltda.
- Olguín, F. (2018). *100 rimas de rap chileno*. Santiago: Nncvst libros.
- Pacheco, A. (1997). *Historia de Concepción: siglo XX*. Santiago: Logos.
- Ramirez, E. (2007). *Etnicidad, identidad y migraciones. Teorías, conceptos y experiencias*. España: Editorial Universitaria Ramón Areces.
- Roszak, T. (1970). *El nacimiento de una contracultura. Reflexiones sobre la sociedad tecnocrática y su oposición juvenil*. Barcelona: Kairós.
- Salazar Saso, C. (2000). Lorenzo Arenas Olivo. En Sociedad de Historia de Concepción, *Concepción, vivir su Historia (1550-2000)* (págs. 154-155). Concepción.
- Scott, J. (2004). *Los dominados y el arte de la resistencia. Discursos ocultos*. Ediciones Era.
- Sidney, T. (1997). *El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y política*. (H. Bavia, & A. Resines, Trads.) Madrid: Alianza editorial.
- Sútil, M. (2007). *Los hijos secretos del funk. Conversaciones con Violadores del Verso*. Zaragoza: Ediciones y Publicaciones Autor.
- Toner, A. (1998). *Hip-Hop*. Madrid: Celeste Ediciones.
- Tylor, E. (1977). *Cultura primitiva*. (M. Suarez, Trad.) Madrid: Ayuso.

SITIO WEB:

- Flores, C. (10 de Agosto de 2008). *Historia del hip hop en la provincia de Concepción*. Obtenido de Insurgencia hip hop: isura2h.blogspot.com/2008/08/tres-nuevas-publicaciones
- Font de la Vall, C. (s.f.). *Los muros de Concepción están rapeando*. Obtenido de

- Revistanos: www.revistanos.cl/los-muros-de-concepcion-estan-rapeando/
- JerobiOne. (Julio de 2007). *Hip-hop en Chile: La historia de Viejos Habitantes*. Obtenido de Largocamino: <http://largocamino-largocamino.blogspot.com/2007/07/hip-hop-en-chile-la-historia-de-viejos.html>
- Pérez, L. (12 de Octubre de 2018). *Entendiendo el Lo-life. Love and loyalty*. Obtenido de Highxtar.
- Resumen . (26 de septiembre de 2011). Pintan nuevo mural en Lorenzo Arenas, difundiendo la Radio. *Resumen*.
- Resumen. (3 de Diciembre de 2013). Realizarán acto en defensa del Humedal Paicaví en Concepción. *Resumen*.
- Vargas, S. (19 de Octubre de 2018). Los 30 años del rap chileno. *The Clinic*. Obtenido de <https://www.theclinic.cl/2018/10/19/los-30-anos-del-rap-chileno/>
- Villa Grimaldi. (24 de Mayo de 2018). *Operación Alfa Carbón: treinta y cuatro años de negación de justicia que no termina*. Obtenido de Villa Grimaldi: <https://villagrimaldi.cl/noticias/operacion-alfa-carbon-treinta-y-cuatro-anos-de-negacion-de-justicia-que-no-termina/>
- Villarroel, J. (2 de Febrero de 2010). *¡Concegraff 2010 llega con todo!* Obtenido de Imperioh2: imperioh2.cl/noticias/nacionales/1735-iconegraff-2010-llega-con-todo/
- Villarroel, J. (9 de Octubre de 2015). *La historia del hip hop: Concepción*. Obtenido de Redbull: www.redbull.com/cl-es/la-historia-del-hip-hop-concepcion
- Yañez Hernández, M. (08 de Agosto de 2017). *A 20 años del disco que transformó el hip hop chileno: «Ser humano», de Tiro de Gracia*. Obtenido de www.agendachilena.cl/a-20-anos-del-disco-que-transformo-el-hip-hop-chileno-ser-humano-de-tiro-de-gracia/

TESIS:

- Araya Cire, B. (2015). *Los espacios de la Cultura Hip Hop en la ciudad de Concepción*. Concepción: Tesis de Arquitectura. Facultad de Arquitectura, Universidad de Concepción.
- Cárdenas Vásquez, M. (2015). *Procesos de aprendizaje y métodos de creación de productores de música hip hop en la región Metropolitana*. Santiago: Tesis para optar al grado de magíster en educación, mención informática educativa. Facultad

- de ciencias sociales. Universidad de Chile.
- Codocedo, P. (2006). *Hip hop en Santiago de Chile. Estilo subcultural, arte y vida: un acercamiento desde el estudio de casos de jóvenes hiphoperos*. Santiago: Tesis de Antropología, Escuela de Trabajo Social, Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
- Correa, Cristina; Henríquez, Karla; Hidalgo, Rodrigo; Olavarría, Juan. (1999). *El hip hop en Chile*. Santiago: Seminario de Licenciatura, Escuela de Periodismo, Universidad de Chile.
- Giadala, M. (2019). *Freestyle como herramienta terapéutica: Convertir el peso de mi espalda en arte*. Santiago: Memoria para optar al título de psicóloga. Facultad de ciencias sociales, Universidad de Chile.
- Gray, B. (2008). *La calle como lienzo en disputa: espacio público y arte en Santiago*. Santiago: Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
- Osorno, L. (2018). *El hip hop como un modo de sentir la ciudad: Estética, afectividad y política*. Querétaro: Reporte de investigación para obtener el título de: Licenciado en psicología área social. Facultad de Psicología, Universidad Autónoma de Querétaro.
- Parra, P. (2009). *Educación popular y participación juvenil*. Santiago: Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
- Pereiró, J. (2017). *El hip-hop como instrumento educativo inclusivo*. Castellón: Tesis para optar al grado de maestro o maestra de Educación Primaria. Universidad Jaume I.
- Poch Plá, P. (2009). *Del Mensaje a la Acción: Construyendo el Movimiento Hip-Hop en Chile (1984-2008)*. Santiago: Tesis de Licenciatura en Historia, Universidad de Chile.
- Pulgar, C. (2010). *Representaciones sociales de mujeres que participan en la tribu urbana del hip-hop*. Santiago: Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
- Rey Hernández, C. (2013). *Relación e influencia entre graffitis y arquitectura en la Unidad Vecinal Lorenzo Arenas*. Concepción: Tesis de Arquitectura. Escuela de Arquitectura, Universidad del Desarrollo.
- Rodríguez, M., & Villarroel, F. (2014). *"Santiago nos habla. Pongámosle oreja" Enseñemos música considerando la identidad local*. Santiago: Tesis para optar al título de profesor de música. Escuela de música, Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

- Rosenfeld, K. (2005). *Identidad y posición social en grupos juveniles. Diversidad en hiphoperos y hiphoperas*. Santiago: Memoria de Título. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Chile.
- Sandín Lillo, J. (2015). *El Hip Hop como movimiento social y reivindicativo*. Gandía: Universidad politecnica de Valencia. Escuela politecnica superior de Gandía.
- Silva, M. (2016). *La universidad de la calle y de la vida. El hip hop como experiencia educativa*. Bogotá: Tesis presentada como requisito parcial para optar al título de Magíster en Educación. Facultad de ciencias humanas, Universidad Nacional de Colombia.
- Tascón, P. (2011). *Movimiento Hip Hop de la ciudad de Punta Arenas*. Punta Arenas: Tesis de Grado. Departamento de Ciencias Sociales, Universidad de Magallanes.

VÍDEOS:

- Darmendrail, L. (2014) Historia Arquitectónica, barrio Lorenzo Arenas. TVU.
<https://www.youtube.com/watch?v=6hDLWy8F1d8>
- Gutierrez, G. (2018). Barrio Lorenzo Arenas, Concepción.
<https://www.youtube.com/watch?v=cakPCI4NLz0&t=9s>
- Subercaseaux, V. (Dirección). (2020). *Makiza: Hijos de la Rosa de los Vientos* [Documental]. Chile.