

El rap como práctica cultural juvenil negra

Por Ione da Silva Jovino

... Saludos a todos los hermanos.
Ocupen sus lugares y estén
preparados para presenciar la mayor manifestación
de la cultura callejera...⁽¹⁾

Los orígenes

El hip hop es un movimiento cultural y social formado, generalmente, por la juventud pobre y negra. Tiene un carácter contestatario expresado en la conducta de sus seguidores: en el vocabulario, en el vestuario, en el arte en que el relato de la realidad refleja el escenario de sus vidas. Las tres manifestaciones más importantes del hip hop son: el rap (música), el break (danza) y el graffiti (pintura).

El rap como estilo o forma musical surgió en a comienzos de los años 80, en Estados Unidos, bajo la influencia de los DJ's jamaicanos de la ciudad de Nueva York. El canto hablado y la apropiación selectiva de tramos instrumentales de soul music son algunas de sus características fundamentales.

El Rap puede ser definido como un estilo musical que combina elementos de la modernidad tecnológica con la oralidad. Entiéndase la presencia de la oralidad como un trazo de africanidad. Según OLIVEIRA (2002), la tradición cultural de los pueblos africanos traídos a Brasil tiene la oralidad como una de las formas de lenguaje. Su cultura tiene como forma de expresión la tradición oral, la fuerza de la palabra y de la memoria: **"(...) la oralidad como marca cultural de los afro-brasileños es una forma de preservar la palabra sagrada transmitida por las divinidades. Los sacerdotes y las sacerdotisas mantienen viva la palabra, pues es transmisora del axé"** (OLIVEIRA 2000: 13).

Muchas letras presentan la cuestión del poder de la palabra presente en el rap como fuerza motriz del discurso. Sus compositores son, en gran medida, poco letrados y sus creaciones se basan en las prácticas de improvisación.

Según Andrade (1999), las raíces del rap pueden ser encontradas entre la población históricamente esclavizada tanto de Brasil como de Estados Unidos. En Brasil, los "ganadores de palo"⁽²⁾, que vendían agua en las calles de Salvador, utilizaban el canto-hablado. En esas prácticas había siempre un conductor del canto, lo que actualmente encuentra representación en la figura del MC, el maestro de ceremonia. En Estados Unidos, entre los esclavos de las haciendas de algodón en el sur del país, encontramos a los *griots*, que también utilizaban el canto hablado así como en Jamaica, donde el canto hablado era una práctica común en la presentación de programas de radio. Por esas razones, autores como LINDOLFO FILHO (2002) llaman a los raperos los *griots* "del tercer milenio".

El contenido de las letras de rap penetra en lo cotidiano de la juventud pobre y negra, para describir con poesía aquello que aparentemente sería desprovisto de ella. Los raperos escogieron su forma de interaccionar con la ciudad creando un lenguaje que tiene una función social: informar, denunciar, concientizar, cuidar.

Parte significativa de las letras producidas, principalmente en la ciudad de Sao Paulo, tienen como tema la discriminación de jóvenes negros y de **"otros casi blancos tratados como negros**

(...) y casi negros y casi blancos de tan pobres" (Gilberto Gil y Caetano Veloso, Haití, 1993). También hablan de las violencias sufridas por ellos. Buscando refugio en la identidad local, colocan los nombres de sus barrios en las letras de las músicas y también los nombres de los barrios donde hay adeptos al movimiento: **"El hip hop realmente trata temas universales como la injusticia y la opresión, pero él orgullosamente se sitúa como una 'música de gueto', adoptando como temática sus raíces y su compromiso con el gueto negro urbano y su cultura. La mayoría de los raperos define su dominio con términos bien precisos, frecuentemente no sólo citando la ciudad sino también el barrio de su origen, como Compton, Harlem, Brooklin o Bronx. Lo mismo cuando gana una dimensión internacional, el rap continúa orgullosamente local; encontramos en el rap francés, por ejemplo, la misma precisión de origen de barrios y la misma atención vuelta a problemas exclusivamente locales"** (SHUSTERMAN, 1998: 153).

Los raperos mezclan vocablos, jerga, palabras relativas al movimiento negro, y lecturas de Sociología e Historia en las canciones-manifiestos. Extraídas de las vivencias, las canciones hablan de la necesidad de lucha por días mejores, de la conciencia de las desigualdades sociales y raciales, rescatando dramas de grupos e individuos, creando imágenes sin similitud con aquellas que transforman la miseria en espectáculo para sí misma.

"Es en los años 90 que, por la narrativa de las letras de rap, que los desajustados, drogados, habitantes de favelas, ladrones, niños de las calles, detenidos, ex-detenidos, toda una legión de desheredados de la ciudad más rica al sur del Ecuador hubieron dejado de aparecer sólo como víctimas. Tales personajes tienen su humanidad en las letras del rap, habitan los lugares inenominables de la metrópoli, no son números de estadísticas gubernamentales, ni fruto del señuelo de la industrialización y del crecimiento urbano. En esas canciones ellas emergen como protagonistas de sus historias y memorias" (AZEVEDO & SILVA, 1999: 97).

El Rap fue creado en Brasil

Producciones recientes⁽³⁾ han afirmado que el rap fue creado en Brasil, principalmente en la ciudad de Sao Paulo, una condición de creación cultural negra, que implica una práctica musical afro-americana y repercute en las prácticas culturales populares históricamente atribuidas a los negros. Además de eso, demuestran que el hip hop se presenta a los jóvenes negros como lugar de aprendizaje⁽⁴⁾, de información⁽⁵⁾, de rescate de la historia y de la cultura de los pueblos negros⁽⁶⁾ esclavizados, así como espacio de reelaboración del modo de convivir con el urbano⁽⁷⁾ y de reconstrucción de la identidad racial⁽⁸⁾. El papel de la escuela en la trayectoria de los raperos⁽⁹⁾, así como las posibilidades y/o necesidad del encuentro de las culturas juveniles con la escuela⁽¹⁰⁾

(Continúa en la página 26)

BECARIOS
IFP DEL
MUNDO

IONE DA SILVA JOVINO
Licenciada en Letras de la Pontificia Universidad Católica de São Paulo
Becaria IFP de Brasil
Estudia una Maestría en Educación en la Universidad Federal de Sao Carlos, donde investiga sobre las Escuelas y el hip hop bajo la orientación de Anete Abramowicz

también ha sido objeto de búsquedas y proyectos institucionales. Según AZEVEDO & SILVA (1999), algunos de los protagonistas del hip hop Paulista, que hoy definen sus prácticas como "cultura callejera", ya podían ser advertidos por las calles centrales de la ciudad, luego en los primeros años de la década de los 80, como Nelson Triunfo, Marcelinho, Thaíde, Dj Hum, Luizinho, entre otros. Todos volvían al territorio de la calle para vivir, divertirse, crear, encontrar a los "hermanos". A su modo, siguieron reinventando la tradición negro-paulistana/de usar los espacios públicos como territorio legítimo para manifestaciones musicales. La denominación reivindicada para sus prácticas antes de ser un concepto, para ellos es un modo de vida y expresión. Ellos emplean la palabra "cultura" en un sentido que trasciende su utilización antropológica más amplia, para definir una opción estética, política y social.

Para concluir, podemos decir que el mundo de la cultura fue expandido, también, por los jóvenes y se presenta como un espacio más democrático a los jóvenes hip-hoperos que otros espacios sociales, pero, esto significa que otros espacios sociales se encuentran cerrados a ellos. Es cierto que las sociabilidades en torno de la cultura no encierran las soluciones para todos los problemas y desafíos enfrentados por ellos, pero constituyen importantes canales para que se coloquen como sujetos, como ciudadanos. El surgimiento del movimiento hip hop Paulista, con sus formas artísticas de intervenir en el urbano, configura un tipo de memoria reciente y singular, que crea mundos, desvelando la existencia y resistencia del contingente negro juvenil de la metrópoli.

El surgimiento del movimiento hip hop Paulista, con sus formas artísticas de intervenir en el urbano, configura un tipo de memoria reciente y singular, que crea mundos, desvelando la existencia y resistencia del contingente negro juvenil de la metrópoli.

Notas Explicativas

(1) RZO CD Todos somos hermanos, Cosa Nostra, Sao Paulo, 1999.

(2) Los llamados "ganadores de palo", eran negros esclavizados que trabajaban en las calles de Salvador alrededor de los siglos XVIII y XIX. Ellos cantaban hablando, reclamando de la política esclavista y de la violencia del opresor. Había un director, y los otros que acompañaban repetían el canto en coro. Hay los que defienden que esa práctica desembocó en aquello que hoy conocemos, en Brasil por "repente" (impulsividad).

(3) Como AZEVEDO (1999), GONÇALVES (1997), *TELLA (2000), GUIMARÃES (1998), SILVA (1998), LINDOLFO FILHO (2002).

(4) Ver ANDRADE (1996)

(5) Ver MORENO (2000)

(6) Ver AZEVEDO (1999) y GUIMARÃES (1998)

(7) Ver SILVA (1998) y AZEVEDO & SILVA (1999)

(8) Ver LINDOLFO FILHO (2002) , *TELLA (2000) y SILVA (1998)

(9) Ver LINDOLFO FILHO (2002)

(10) Ver CORTI et al (2001)

Referencias Bibliográficas

ANDRADE, E. N. Movimiento negro juvenil: un estudio de caso de jóvenes raperos de Sao Bernardo do Campo. Disertación de master. Sao Paulo: USP, 1996. ANDRADE, Y. N.(org.). Rap y educación Rap es educación. Sao Paulo: Sello Negro (Summus), 1999.

AZEVEDO, A. M. En el ritmo del Rap: música, cotidianeidad y sociabilidad negra Sao Paulo 1980-1997. Disertación de master. Sao Paulo : PUC, 2000.

AZEVEDO, A. M.& SILVA, S. J. Los sonidos que vienen de las calles. In: ANDRADE, E. N. (org.) (1999). Rap y educación Rap es educación. Sao Paulo: Sello Negro. 1999.

CORTI, A. P. Y Otros . El encuentro de las culturas juveniles con la escuela. Sao Paulo : Acción Educativa., 2001.

GOMES, N. L. . Trayectorias escolares, cuerpo negro y cabello crespo: reproducción de estereotipos o resignificación cultural?. Revista Brasileña de Educación. N° 21, 2002.

GOMES, N. L. & DAYRELL, J. T.

Juventud, prácticas culturales e identidad negra. In: Revista Palmares en acción . Brasilia: Fundación Cultural Palmares Minc., n° 2 out./dic./2002.

GONÇALVES, T. A. V. El grito y la poesía del gueto. Raperos y movimiento Hip Hop en Río de Janeiro. Disertación de Master, Río de Janeiro: UFRJ, 1997.

GUIMARÃES, M. E. A. De la zamba al rap: la música negra en Brasil. Tesis de Doctorado. Campinas: UNICAMP, 1998.

MORENO, R. Adolescentes negros en Sao Paulo. In: Jóvenes negros en Sao Paulo . Auto-estima y participación. Brasilia: Fundación Cultural Palmares Minc. Revista Palmares n° 4 p. 33, out. 2000.

SILVA, J. C. G. Rap en la ciudad de Sao Paulo: Música étnica y experiencia urbana. Tesis de doctorado. Campinas: UNICAMP, 1998.

SHUSTERMAN, R. . Viviendo el arte: la estética pragmatista y la estética popular. Sao Paulo: Editora 34, 1998. El arte del rap.

TELLA, M. A. P. Actitud, arte, cultura y autoconocimiento: el rap como voz de la periferia Disertación de Master: Sao Paulo: PUC, 2000.

Ione da Silva en una sala de clases, impartiendo la lección a alumnos de preparatoria en Brasil