

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA
SEDE CUENCA
CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

*Trabajo de titulación previo a la
obtención del título de Licenciado en
Comunicación Social*

**MEMORIA TÉCNICA DEL PRODUCTO COMUNICATIVO:
VIDEO DOCUMENTAL SOBRE EL HIP-HOP Y SU DESARROLLO
EN CUENCA**

AUTOR:

PABLO FERNANDO DÉLEG DURÁN

TUTOR

PEDRO LUCIANO COLÁNGELO KRAAN, Ph.D

CUENCA - ECUADOR

2020

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR

Yo, Pablo Fernando Déleg Durán con documento de identificación N° 0105725550, manifiesto mi voluntad y cedo a la Universidad Politécnica Salesiana la titularidad sobre los derechos patrimoniales en virtud de que soy autor del trabajo de titulación: **VIDEO DOCUMENTAL SOBRE EL HIP HOP Y SU DESARROLLO EN CUENCA**, mismo que ha sido desarrollado para optar por el título de: *Licenciado en Comunicación Social*, en la Universidad Politécnica Salesiana, quedando la Universidad facultada para ejercer plenamente los derechos cedidos anteriormente.

En aplicación a lo determinado en la Ley de Propiedad Intelectual, en mi condición de autor me reservo los derechos morales de la obra antes citada. En concordancia, suscribo este documento en el momento que hago entrega del trabajo final en formato digital a la Biblioteca de la Universidad Politécnica Salesiana.

Cuenca, agosto de 2020

A handwritten signature in blue ink that reads "Pablo" on the top line and "Déleg Durán" on the bottom line, with a horizontal line underlining the name.

Pablo Fernando Déleg Durán

C.I. 0105725550

CERTIFICACIÓN

Yo, declaro que bajo mi tutoría fue desarrollado el trabajo de titulación: **VIDEO DOCUMENTAL SOBRE EL HIP HOP Y SU DESARROLLO EN CUENCA**, realizado por Pablo Fernando Déleg Durán, obteniendo el *Producto Comunicativo*, que cumple con todos los requisitos estipulados por la Universidad Politécnica Salesiana.

Cuenca, agosto de 2020

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'P. Colangelo', written in a cursive style.

Lcdo. Pedro Luciano Colángelo, Ph.D

C.I. 1752052108

DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD

Yo, Pablo Fernando Déleg Durán con documento de identificación N° 0105725550, autor del trabajo de titulación: **VIDEO DOCUMENTAL SOBRE EL HIP HOP Y SU DESARROLLO EN CUENCA**, certifico que el total contenido del *Producto Comunicativo* es de mi exclusiva responsabilidad y autoría.

Cuenca, agosto de 2020

"Pablo"
Fernanda

Pablo Fernando Déleg Durán

C.I. 0105725550

RESUMEN

Este producto comunicativo llamado “Video Documental sobre la cultura Hip Hop y su desarrollo en Cuenca”, explica los diferentes momentos que ha tenido la cultura Hip Hop en la ciudad, desde sus inicios en el año de 1990 hasta el 2020, además de analizar y explicar qué significa el Hip Hop y sus 4 elementos principales.

El documental se desarrolla a partir de 3 momentos: inicios, etapa media y actualidad del Hip Hop en Cuenca, que son explicados y narrados por diferentes cultores pertenecientes a estas etapas que ha tenido este movimiento en la ciudad.

PALABRAS CLAVES TEMÁTICAS

- Hip Hop
- 4 elementos
- Cultura
- Subcultura
- Video documental
- Producción
- Dj
- Grafiti
- Mc
- Break dance

ABSTRACT

This communicative product called “Documentary Video on Hip Hop culture and its development in Cuenca”, explains the different moments that Hip Hop culture has had in the city, from its beginnings in 1990 to 2020, in addition to analyzing and explaining what does Hip Hop mean and its 4 main elements.

The documentary is developed from 3 moments: beginnings, middle stage and current events of Hip Hop in Cuenca, which are explained and narrated by different cultists belonging to these stages that this movement has had in the city.

THEMATIC KEY WORDS

- Hip Hop
- 4 items
- Culture
- Subculture
- Documentary video
- Production
- Dj
- Grafiti
- Mc
- Break dance

Índice

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO	1
1. Introducción	1
1.1- El Documental	1
1.1.1- Documental Expositivo	1
1.1.2- Documental de observación	1
1.1.3- Documental participativo	2
1.1.4- Documental dramático	2
1.2- Las etapas de producción del video documental	3
1.2.1- Preproducción	4
1.2.2- Producción	4
1.2.3- Postproducción	5
1.2.4- Montaje	6
1.2.5- Primer Plano	8
1.2.6- Plano Medio	8
1.2.7- Plano General	8
CAPÍTULO II: EL MUNDO DEL HIP HOP	9
2. Introducción al Mundo del Hip Hop	9
2.1- ¿Qué es el Hip Hop?	10
2.2- Los 4 elementos del Hip Hop	13
2.2.1- El Dj	13
2.2.2- El Grafiti	13
2.2.3- El Break Dance	14
2.2.4- El Mc	15
2.3- Hip Hop ¿subcultura, contracultura o tribu urbana?	15
2.3.1- Subcultura	16
2.3.2- Contracultura	17
2.3.3- Tribus Urbanas	17
2.4- A manera de análisis y definición del Hip Hop	18
CAPÍTULO III: HIP HOP EN CUENCA	20
3. El Hip Hop en Cuenca	20
3.1 Inicios del Hip Hop en Cuenca	20
3.1.1- El Break Dance y su importancia	20
3.1.2- El Hip Hop como una totalidad	22

3.1.3- El Siguiente Paso	22
3.2- Etapa media del Hip Hop en Cuenca	24
CAPÍTULO IV: HIP HOP EN LA ACTUALIDAD	27
4. Hip Hop en la actualidad de Cuenca	27
CAPÍTULO V: CONCLUSIONES	30
4.1- Ubicación de los 4 elementos en la ciudad de Cuenca	31
4.2- Eventos más representativos del Hip Hop en Cuenca	32
4.3- Personas y grupos representativos en la actualidad del Hip Hop en Cuenca	33
ANEXOS	36
Escala de “Voz Urbana”, VIDEO DOCUMENTAL SOBRE LA CULTURA HIP HOP Y SU DESARROLLO EN CUENCA	37
Plan de Difusión	43
Referencias	45

VIDEO DOCUMENTAL SOBRE LA CULTURA HIP-HOP Y SU DESARROLLO EN CUENCA

Problema

Existe un desconocimiento de la historia de ciertas culturas o subculturas que se desarrollan en Cuenca, creando alrededor de ellas, mitos y estigmas que son producto de la carencia de información. Dentro de estas culturas se encuentra el Hip Hop, que ha sido o se ha desarrollado en la sociedad cuencana de manera anónima desde hace 20 años, y aunque estos grupos se han tomado en cuenta por parte de la prensa y autoridades locales, su existencia no ha llegado a conocerse por fuera de un círculo reducido.

El presente producto comunicativo que se lo llamará *Voz Urbana*, propone conocer y explicar los inicios, la conocida como etapa media y el Hip Hop en la actualidad en Cuenca, para que exista un repositorio en el que pueda consultarse lo referente a lo antes mencionado.

Objetivo General

Documentar los inicios y actualidad del Hip Hop en Cuenca.

Objetivos Específicos

- Explicar los cuatro elementos que conforman la cultura Hip Hop.
- Mostrar los actores principales o referenciales de cada uno de los elementos que conforman la cultura Hip Hop en Cuenca.
- Reconocer las influencias, principios ideológicos y estéticos presentes en la cultura Hip Hop en Cuenca.

- Analizar y detallar la realidad del Hip Hop en Cuenca en la actualidad.

Metodología

La metodología que será utilizada para este producto comunicativo será la siguiente:

- **Bibliográfica:** en donde se realizarán toda la recopilación de datos referentes al tema y objeto de este estudio, proveniente de textos (físicos y en línea) consagrados al tema, y archivos periodísticos que den cuenta del movimiento Hip Hop a nivel local. Además, se recopilará material videográfico y fotográfico.
- **Observación participante:** se describirán los sucesos relacionados con el objetivo principal de este estudio, asistiendo a eventos, conferencias y conciertos relacionados con el movimiento Hip Hop en Cuenca.
- **Entrevistas en profundidad:** se realizarán entrevistas a los actores más representativos de las diferentes etapas del Hip Hop en Cuenca.

Justificación

- Se ha decidido realizar este Video Documental sobre la Cultura Hip Hop y su Desarrollo en Cuenca, por una motivación personal que nace a partir de una afición por la cultura Hip Hop, de la cual he sido partícipe como un productor audiovisual, creando videos en dónde se proyectan las prácticas del Mc, el Grafiti, el Dj y el Break Dance, en la ciudad de Cuenca.
- Se crea este Video Documental sobre la Cultura Hip Hop y su Desarrollo en Cuenca, para que la población se interese por esta cultura, proyectando la historia, representantes, eventos, expresiones y manifestaciones artísticas de este movimiento.

- Se ha optado por realizar un video documental para informar de los acontecimientos referentes a la cultura Hip Hop mediante la proyección audiovisual, porque es una herramienta que hace que el mensaje que se emite, genere una mejor impresión en el espectador. Además, este documental tendrá una línea narrativa, lenguaje e imágenes aptas para el público en general, sin restricciones de ningún tipo. Con esto se llegará a un sector más amplio de la población.

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO

1. Introducción

1.1- El Documental

Un documental es un medio de observar la vida e interpretar el mundo y, de todas las formas de producción de video y películas, es la que se presta a una mayor variedad de temas y estilos. Puesto que su finalidad última es << documentar la realidad >>, podría tratar sobre cualquier cosa que no sea ficción. (pág. 6)

El documental es una herramienta narrativa muy utilizada para describir sucesos de una manera estética y de acuerdo a pautas estilísticas escogidas por el productor y director. “Los documentales tratan sobre gentes, lugares y cosas reales. De hecho, se puede hacer un documental sobre cualquier cosa” (Lindenmuth, 2011, pág. 9). Según Lindenmuth (2011, págs. 10-13), podemos distinguir:

1.1.1- Documental Expositivo: Los documentales expositivos tienden a basarse en el comentario verbal. Tratan de persuadir al espectador para que adopte un punto de vista determinado, normalmente mediante una voz en off que se dirige directamente a él. También tiene un << punto de vista omnisciente >> que explica y define el tema.

1.1.2- Documental de observación: Los documentales de observación se pueden considerar como el extremo opuesto de los expositivos. Están realizados con una intervención mínima del creador que básicamente permanece como una << mosca en la pared >>, aparentemente invisible a lo largo de la producción.

1.1.3- Documental participativo: En el documental participativo el creador se convierte en parte integral de la película y aparece en pantalla. Como sucede con el documental expositivo, la finalidad es presentar un argumento, solo que en este caso se le presenta directamente al espectador por medio de un presentador.

1.1.4- Documental dramático: el documental dramático trata acontecimientos históricos mediante varios medios como grabaciones e imágenes de archivo, ilustraciones e incluso recreaciones. Transmite la información por medio de la presentación de un retrato dramatizado de un tema real, la mayoría de las veces porque dicho tema ya no existe.

Además de estas clasificaciones, y aportando otra perspectiva de lo que significa el documental, Puccini (2015) dice:

El documental es también producto del proceso creativo del cineasta, marcado por diferentes etapas de selección, comandadas por las elecciones subjetivas del realizador. Estas elecciones orientan una serie de recortes, entre la concepción y la edición final del film, que marcan la apropiación de lo real a través de una conciencia subjetiva. (págs. 17, 18)

En correlación con estas definiciones y según las intenciones y la línea narrativa de este documental, se podría establecer que este tema, toma como referencia las definiciones antes citadas y cuenta con algunas de las características de estos cuatro tipos de documentales. El documental “Voz urbana” posee las siguientes características:

- Cuenta con imágenes de archivo
- Se trata de persuadir al espectador para que adopte un punto de vista
- Existe intervención del creador (como presentador), quien funciona como conector de ideas y presentador de temas. Su participación es mínima.

Para este producto comunicativo se ha tomado como referencia dos documentales relacionados con la Cultura Hip Hop, el primero se titula “*Scratch*”, que relata la historia de los Disc Jockeys que iniciaron y crearon al Hip Hop, entre ellos están Afrika Bambaataa, Frank Cuevas, Grand Master Flash y Dj Kool Herc. Los hechos que se relatan dentro de este documental son importantes para conocer los inicios del Hip Hop, ya que es el Dj quien empezó con este movimiento.

El segundo trata con mayor profundidad cómo se estableció el Hip Hop en Cuenca, describiendo la vida del máximo precursor de este movimiento en la ciudad, Henry Novillo, en un documental titulado “*NOVILLO, Desde el Otro Lado*”, producido por Boris Ortega en el 2018, en este producto audiovisual se explica que el Hip Hop con sus cuatro elementos, ideas y fundamentos, fueron difundidos en Cuenca por Henry Novillo.

1.2- Las etapas de producción del video documental

Todo producto comunicativo cuenta con un proceso de realización, ligado a las realidades económicas y tecnológicas del creador, para cada etapa existe su propia planificación basado en lo antes mencionado. Los diferentes pasos que se deben seguir para la creación de un filme cuentan con una planificación previa, pero es el creador que debe darle una identidad propia y un sello que lo distinga y caracterice.

El proyecto tendrá que conceptualizarse y desarrollarse de forma que pase de ser una simple historia o una idea, a tener una entidad propia después de ser sometido a un proceso de creación artística, a un desarrollo financiero y de disponer de una base legal que, en conjunto, permitan su efectiva puesta en marcha. (Martínez y Fernández, 2010, pág. 175)

De acuerdo a lo antes mencionado, se hace necesario hacer referencia a las etapas de realización de un producto comunicativo, que son la etapas de preproducción, producción y postproducción. Estas etapas son pasos necesarios para la elaboración de una producción audiovisual.

1.2.1- Preproducción

Invariablemente, la realización de un documental audiovisual requiere de una serie de pasos, indispensables para su óptimo desarrollo. Así,

La planificación de la preproducción supone contar con todos los elementos de la producción en el momento y lugar determinado. Ya se tiene una asignación de recursos y hay que distribuirlos y organizarlos de tal manera que satisfagan los requerimientos de cada una de las áreas que participan. (Valdez, 2015, pág. 213)

En base a esta definición, para la elaboración de este producto comunicativo se tomó en cuenta el hecho de que la preproducción debe tener previamente establecido a los actores, locaciones, documentos, equipos y el personal con el que se va a contar para la elaboración del documental. La asignación de recursos de la que habla Valdez (2015), es un hecho clave para poder satisfacer todos los puntos mencionados anteriormente, aunque no se puede hablar con exactitud de los valores económicos que se van a necesitar, ya que los mismos varían dependiendo de las circunstancias que se lleguen a presentar en el rodaje.

1.2.2- Producción

Esta etapa es la más importante, ya que de ella depende el correcto funcionamiento de lo planificado y del producto final, Valdez (2015) la define así:

Es la etapa de producción, que algunos llaman también de realización o rodaje, corresponde a ejecutar lo planificado. Su cumplimiento está supeditado a la labor de cada área comprometida en cada etapa del proceso de producción mientras que al productor le corresponde la tarea de coordinación, control y supervisión del proceso. (Valdez, 2015, pág. 246)

La producción se realiciona directamente con el inicio y la ejecución de lo planificado por parte del productor y director en la etapa de preproducción. “La fase de producción de una obra audiovisual comienza al iniciarse el proceso de captación de imágenes y sonido” (Luciano, 2011, pág. 63). En base a los conceptos citados, se podría establecer que: en la etapa de producción se inicia con el proceso de rodaje del producto comunicativo.

En el proceso de produccion de este documental se tomarán en cuenta estos aspectos necesarios para que el trabajo salga conforme a lo establecido previamente, aunque existen ciertos factores que hacen que esta ejecución se vea afectada y pueda ser reestructurada, producto por ejemplo de cambios climáticos, desperfectos inesperados en los equipos de producción y problemas con el personal y con los propios actores que intervienen en el documental.

Todo esto hace que la producción, como se menciono anteriormente, sea un verdadero reto de resistencia, planificación y ejecución de todas las técnicas sugeridas y aprendidas en lo académico, tales como el manejo de cámaras, iluminación, sonorización, entre otras.

1.2.3- Postproducción

Esta etapa es el resultado del trabajo de las etapas anteriores. “Durante esta etapa se le da forma al producto audiovisual, combinando las imágenes y los sonidos

grabados con los efectos necesarios para crear las sensaciones que se buscan en cada secuencia” (Valdez, 2015, pág. 254).

La postproducción es el resultado de lo que se trabajó en los anteriores procesos, aquí se reflejarán las falencias y aciertos que se tuvieron en las etapas anteriores.

Si durante la grabación o filmación se tuvo cuidado en los detalles sin que faltara ninguna toma prevista en el guion, durante la edición o montaje se vuelca todo esfuerzo para pulir la narración audiovisual de manera que el espectador no perciba los efectos utilizados y se deje llevar por una historia. (Valdez, 2015, pág. 254)

En la postproducción existe una operación fundamental que se menciona en el párrafo anterior, el montaje, un proceso importante que se describe a continuación.

1.2.4- Montaje: En cine se entiende por montaje la operación física de ensamblar recortes escogidos de película cinematográfica para componer el rollo definitivo. Por extensión, se asocia este término al de edición en los sistemas de vídeo aunque en vídeo esta operación suele recibir el nombre de edición o postproducción. (Martínez y Fernández, 2010, pág. 393)

El montaje es el que le da el estilo al filme, aquí el creador plasma lo que desea expresar al público mediante la manipulación de imágenes, sonidos y efectos que desee implementar. “Aunque el montaje no es la única técnica que define el filme o programa, es uno de los elementos más importantes para condicionar la experiencia de los espectadores” (Martínez y Fernández, 2010, pág. 393). Esto quiere decir que el montaje será el responsable del estilo y el ritmo que tenga el documental.

En la actualidad, la postproducción de programas de cine o el video se realiza con *sistemas de edición no lineal* basados en la transferencia digital a un sistema de

almacenamiento informático de las imágenes y sonidos originales. Se hace posible, así, el montaje informatizado y la obtención de la secuencia de montaje que gobernará la edición definitiva del máster. (Martínez y Fernández, 2010, pág. 397)

Para el proceso de edición de video en el mercado existen programas como *Adobe Premiere Pro*, *Sony Vegas Pro*, *Final Cut Pro*, entre otros.

En el proceso de montaje y edición, también interviene un aspecto fundamental que acompaña a la línea narrativa visual del documental, hablamos de la sonorización, que es clave para marcar los ritmos y tiempos del producto comunicativo. “La banda sonora condiciona activamente la forma en que percibimos e interpretamos la imagen” (Martínez y Fernández, 2010, pág. 401). En este producto comunicativo se utilizará música referente a la Cultura Hip Hop de Cuenca y Estados Unidos, para que así los espectadores puedan inmiscuirse en este mundo también desde el aspecto musical.

Otro de los aspectos esenciales y que es conveniente citar, es el uso de planos. Para ello se hace necesario definir el plano. Luciano (2011) lo define de la siguiente manera:

Plano es la unidad narrativa de una obra audiovisual resultado de la selección y composición del espacio natural en que ha sido rodado y que, complementándose con los planos anteriores y posteriores, expresa una idea concreta e imprime impulso a un discurso determinado. (pág. 30)

Para este documental los planos más utilizados serán : primer plano, plano medio y el plano general. De acuerdo a Cheshire (1991, pág. 86) tenemos las siguientes definiciones:

1.2.5- Primer Plano: “El *primer plano* es una toma de la cabeza y un poco de los hombros de un individuo. Proporciona una visión personal que posiblemente puede ser el punto de visión del interlocutor del individuo”.

1.2.6- Plano Medio: se extiende hasta justo por debajo de la cintura, puede proporcionar suficiente espacio en sentido horizontal para incluir otra persona. Un plano medio puede por lo tanto en un plano de dos. Instantáneamente estamos en el ámbito de la sociedad en lugar de en el del individuo solitario.

1.2.7- Plano General: En el *plano general* la figura o figuras se relacionan en gran escala con su entorno o con la multitud. Vemos sus pies y así que andan sobre la tierra, el cuadro se ha ampliado para llenarse con su entorno y con la multitud o su ausencia.

Estos han sido los aspectos más importantes que se deben tomar en consideración para el proceso de elaboración de un video documental. Podemos entender que la producción audiovisual tal como lo dice Sorlin (2010): “tiene una capacidad indefinida de poner en ejecución la ilusión del desplazamiento jugando con la movilidad en el horizonte de un espacio cerrado” (pág. 124). Todos estos aspectos, definiciones y pensamientos son importantes para poder entender el proceso de producción de contenido audiovisual, que va más allá de proyectar imágenes en movimiento, sino que es una búsqueda más detallada por conseguir mostrar una idea y un concepto de un tema determinado de la vida real. “PRODUCIR o reproducir movimiento parece ser la meta del cine. Concepto verdadero pero incompleto. Hay otro aspecto, involucrado en el movimiento cinematográfico: la penetración en el detalle, la sustracción de lo ajeno al sujeto, mediante la magnificación” (Sánchez, 2011, pág. 54). Por estas razones se ha decidido realizar un video documental sobre la cultura Hip Hop y su desarrollo en Cuenca.

CAPÍTULO II: EL MUNDO DEL HIP HOP

2. Introducción al Mundo del Hip Hop

Para comenzar con esta breve introducción al mundo del Hip Hop, es necesario introducir ciertos aspectos, términos, estudios y trabajos que aborden este tema. Para el fin de este producto, que no es un análisis profundo de su surgimiento, si no de su estructura y desarrollo en la actualidad cuencana, se han tomado en cuenta los aspectos más importantes y esenciales que conforman al Hip Hop.

Este trabajo cuenta con cuatro momentos. En el primer capítulo se definirá al Hip Hop. En el segundo capítulo se contará la historia y llegada del Hip Hop en Cuenca. El tercer capítulo tendrá la investigación de la estructura actual del Hip Hop en Cuenca y se finalizará con un capítulo que reunirá los criterios y conclusiones obtenidos después de dicha investigación. Todo este proceso irá contemplado en el producto audiovisual, que en este caso es un documental.

Una vez establecido la estructura de este producto comunicativo, se debe tomar en cuenta que, en los dos primeros capítulos, *¿Qué es Hip Hop?* y *El Hip Hop en Cuenca*, se realizará una investigación bibliográfica y documental de todo lo relacionado a lo antes mencionado para definir estos dos primeros puntos. En el tercer capítulo existirá una profundización vivencial referente a la manera de expresarse de cada elemento del Hip Hop en Cuenca. El cuarto capítulo es un análisis crítico y concluyente de los capítulos anteriores.

El trabajo que se ha tomado en cuenta como punto de partida para el estudio de la estructura y desarrollo del Hip Hop en Cuenca, es el de Andrés Espinoza y Luis Luidizaca, de la Universidad Politécnica Salesiana (Cuenca), quiénes en su tesis Producción del

Documental *Memorias: Rostros de Calle*, abarcan el impacto de la cultura Hip Hop en la juventud, teniendo como punto geográfico de referencia a Cuenca.

2.1- ¿Qué es el Hip Hop?

Las raíces del hip hop están en la música africana occidental y afroamericana.

Los griots de África Occidental son un grupo de poetas y cantantes nómadas (a veces llamados “bardos”), cuyo estilo musical es una contribución clave para el hip hop. (Lefineau, 2012, pág. 98)

El Hip Hop, como se menciona en el anterior párrafo, tiene la influencia de la cultura jamaicana, que aportó musical e ideológicamente a esta cultura, que hasta la actualidad guarda un gran respeto a los aportes significativos, que la cultura jamaicana impulsó en la formación musical e ideológica de este movimiento, esta importancia es recalcada de una manera muy especial por Chang (2017): “El blues tuvo al Mississippi, el jazz tuvo a Nuevo Orleans, El hip hop tiene a Jamaica” (pág. 37).

Los inicios del Hip Hop es el producto de herencias culturales, guerras, racismo, pandillas, baile y música, que se unió en fiestas callejeras y alejadas de los valores sociales dominantes.

El hip hop surge durante los años de 1970, cuando las fiestas callejeras o “Block parties” se volvieron frecuentes en la ciudad de Nueva York, especialmente en el Bronx, acompañadas por la música funk y soul, hasta que los primeros DJ’s empezaron a aislar la percusión y extenderla, puesto que la canción se volvía másailable; esta técnica ya era común en Jamaica (en la música dub), lo que ayudó a que la comunidad inmigrante jamaicana participase en dichas fiestas. (Lefineau, 2012, pág. 98;99)

El Hip Hop adoptó esta forma de manifestación de las culturas africanas y jamaicanas, y como menciona Chang (2017), teniendo al Dj como el que fusionó por primera vez este estilo musical con variaciones y arreglos realizados con ritmos de su biblioteca musical. Pero no solo se tomaron en cuenta estas expresiones musicales, si no que las ideas de protesta, desahogo ante las injusticias (muerte y racismo), la violencia en las pandillas del Bronx (E.E.U.U), fueron un factor preponderante que formó al Hip Hop.

El Dj fue el primer elemento del Hip Hop en aparecer, se le considera la columna vertebral de este movimiento y de estas fiestas callejeras que aglomeraban a una gran cantidad de jóvenes en la ciudad de Nueva York, específicamente en las calles del Bronx, que son la cuna que vio nacer al Hip Hop.

Se considera como padre de este movimiento, al músico y productor jamaicano Clive Campbell, que es un Dj. Esta afirmación está plasmada en el libro de Chang (2017), en donde Dj Kool Herc (Clive Campbell) está a cargo de la introducción de dicha recopilación literaria, y en su primera intervención cuenta sobre las fiestas callejeras antes mencionadas, que él las organizaba.

Y sucedió que las fiestas que yo organizaba se pusieron de moda, se convirtieron en un rito de pasaje para los jóvenes del Bronx. Luego vino la nueva generación y empezó a elaborar su propia versión de lo que yo había iniciado. Digamos que diseñé los planos y que después todos los arquitectos empezaron a añadir lo suyo. (Herc, 2017, pág. 7)

En estas fiestas, Dj Kool Herc comenzó a unir diferentes actores y expresiones que provenían de los jóvenes del Bronx de la década de 1970. Estas celebraciones se hicieron más frecuentes y conocidas debido a la gran variedad de músicas que

convergían en aquel entorno, propia de la fusión de las múltiples culturas que convivían en Nueva York.

En cada una de estas fiestas callejeras, el Dj necesitaba una representación y acompañamiento de alguien en los micrófonos, es decir alguien que sea su voz. Es aquí en donde nació el Mc, quien en un inicio era el que presentaba al Dj, luego en las mismas fiestas se fueron incluyendo a hombres y mujeres que bailaban lo que el Dj tocaba, a estos actores se los conoció después como B-boys y B-girls, se crearon entonces competencias entre estos grupos de baile, que representaban a una pandilla, la misma era identificada por un dibujo, que se lo encontraba en las paredes, a los que dibujaban estos distintivos, se los llamaron grafiteros, que era la clasificación del Grafiti (Pray, 2001).

Dj Kool Herc es el que inició el camino del Hip Hop organizando estas fiestas, en las que daba cabida a jóvenes para que expresaran su arte y así se hicieran conocidos. Pero como él mismo expresa, solo creó los planos para las futuras generaciones. Dj Kool Herc pertenece a la “trinidad de la música Hip Hop” que se menciona en el libro de Chang. Las dos figuras restantes que conforman esta trinidad, son Grandmaster Flash y Afrika Bambaataa, quienes hicieron que el Hip Hop evolucionara y se mantuviera. Sobre todo, se atribuye a Afrika Bambaataa ser el “padrino” del Hip Hop, ya que fue él quien pregonó y propagó los 4 elementos del Hip Hop y los volvió un conjunto, una organización, con principios y un objetivo de vida.

Esta es la estructura que dio paso al movimiento del Hip Hop, en donde los jóvenes del Bronx de los años 70 y 80, intentaban destacar en cada enfrentamiento entre cada organización o grupo que contaba con sus Dj's, B Boys, Mc's y Grafiteros.

2.2- Los 4 elementos del Hip Hop

El Hip Hop reúne las expresiones y manifestaciones de cuatro elementos artísticos que se combinan entre sí: el Dj, el Mc, el Grafiti y el Break Dance. No se hablaría de Hip Hop si faltara alguno de estos elementos.

2.2.1- El Dj

Se sabe que el Dj es el que inició el camino del Hip Hop. En él recae ese hecho. Pero ¿Qué es un Dj? o ¿cuál es su función? En el libro Juventud y comunicación: Expresiones de consumo y resistencias estéticas, de Ángela Garcés Montoya, existe una definición que especifica la labor del Dj dentro del Hip Hop.

El deejay o dj's es el elemento constitutivo de la cultura hip hop, equivocadamente se confunde con los disc jockeys de las emisoras, pero es mucho más que eso; sobre el dejota recae, entre otras, la creación musical de la cultura hip hop; el dejota, entonces, cumple funciones de productor musical, dinamiza las fiestas con nuevas creaciones y mezcla casando el beat apropiado en los vinilos, genera estado de ánimos. (Montoya, 2017, págs. 136-137)

El Dj además de iniciar con el movimiento Hip Hop, es el que crea su estilo musical, este es otro aspecto que reafirma una vez más su importancia. Este estilo es el que atrapó a sus adeptos en las fiestas organizadas por Dj Kool Herc en los 70. Hoy en día se siguen realizando variaciones y mezclas en la música Hip Hop, pero siempre respetando la esencia de lo que fue el estilo originario.

2.2.2- El Grafiti

Anteriormente se habló de que cada organización o grupo en los años 70 contaba con representantes que escribían o dibujaban en las paredes y vagones de los metros en el Bronx. A cada uno de estos actores se los conocía como grafiteros, ellos eran los

encargados de escribir el nombre de los grupos y personajes pertenecientes a los cuatro elementos del Hip Hop de ese entonces. Chang (2017) habla del surgimiento de este movimiento en el año de 1965 en Filadelfia, específicamente en los vecindarios afroamericanos.

Pero, ¿qué es el grafiti?, Ángela Garcés Montoya se explica que el grafiti está:

Caracterizado por su aporte estético de carácter gráfico y pictórico realizado en los muros públicos de las ciudades. El grafiti promueve varios estilos; entre los más tradicionales se destacan la pompa, el estilo salvaje, el tres d, los tag (especie de firma que caracteriza a cada hopper). (Montoya, 2017, pág. 204)

El grafiti comenzó como un acto de rebeldía, una técnica escrita que evolucionó para llegar a convertirse en un estilo artístico que pocos dominan, pero aun sufriendo este tipo de modificaciones, guardan la esencia de protesta en sus dibujos y escritos, que están plasmados en las paredes de espacios públicos o privados.

2.2.3- El Break Dance

Al igual que los elementos anteriores, el break dance comenzó con las fiestas al aire libre organizadas por Herc, a las que concurrían los jóvenes que no podían entrar en las discotecas por no cumplir la mayoría de edad, esta generación tuvo que adoptar la música de Herc e interiorizarla para crear el estilo característico del break dance.

Con el deejay es una de las primeras es una de las primeras expresiones de la cultura HipHop, el breakdance fue el primer elemento del Hiphop que se universalizó. Es la danza con movimientos acrobáticos, algunos retomados de las danzas ancestrales africanas, la gimnasia olímpica, las artes marciales, incluso la capoeira. (Montoya, 2017, pág. 203)

A cada practicante de este elemento se le conoce como b boy que es la clasificación para hombres y b girl para las mujeres. Esta denominación fue heredada por Herc, quien los llamaba “break boys” o, para abreviar “b-boys” (Chang, 2017, pág. 112).

2.2.4- El Mc

Este elemento del Hip Hop es uno de los más representativos hoy en día, o, por decirlo de otra manera, es el que más se ha mediatizado a través de eventos internacionales. Estos son generalmente auspiciados por multinacionales (Red Bull en Europa y Estados Unidos; Monster en Estados Unidos, etc.) y también por gran parte del mercado musical (el sello Warner Brother ha grabado, por ejemplo, a estrellas mundiales del Hip Hop como Eminem y Snoop Dog).

En el *glosario hip hop* del libro de Montoya (2017) se denomina Mc: “al cantante de rap (maestro de ceremonia o controlador del micrófono); es quien escribe las líricas y las interpreta, también llamado raper o rapera (pág. 204). El Mc vendría siendo el cantante de esta cultura. Tal y como menciona Montoya (2017) el Mc es el: “elemento constitutivo de la cultura hip hop, que encierra al rap como género y música; implica la producción creativa contextualizada” (pág. 204). Todo lo mencionado anteriormente respalda el hecho en el que el Mc es el que cuenta con mayor familiaridad al relacionarse con la sociedad.

2.3- Hip Hop ¿subcultura, contracultura o tribu urbana?

Para catalogar al Hip Hop como una subcultura, contracultura o tribu urbana, se debe primero definir al término cultura, ya que la subcultura, contracultura y tribu urbana se derivan de ella. Según Contreras (1993) :

La CULTURA la entendemos como “el sentir de un pueblo”, su manera de vivir, de comportarse. Ella encierra nuestros hábitos, nuestros ritos cotidianos, nuestras trivialidades, nuestras grandezas y miserias. Quizás entonces y prescindiendo deliberadamente de las abstrusas formas que nos puede proporcionar cualquier manual enciclopédico de definiciones repetidas, pudiéramos enfatizar –a nuestro juicio- la cultura no es sino “la manera ordenada y racional en que los hombres dinámicamente se mueven en torno a la vida que le es propia”. (págs. 17-18)

Una vez contextualizado el concepto de cultura, debemos entender otros términos que surgen tras esta conceptualización. El Hip Hop puede ser relacionado con palabras como: subcultura, contracultura, tribus urbanas, movimientos sociales, culturas juveniles, etc. Para objeto de este estudio se definirán los tres primeros términos.

La subcultura, contracultura y tribu urbana parecen conducir a un mismo camino, pero analizando la concepción de cada uno de ellos podremos diferenciarlos y aproximarnos a una la clasificación adecuada para el Hip Hop.

La definición de estos elementos, de acuerdo al interés de esta investigación, se basará en un estudio denominado “*Soldados de Asalto*”: *Construcción de la identidad skinhead en jóvenes de la ciudad de Quito*, realizado por Paúl Emigdio Vaca Mejía en 2013. En el mismo se habla de subcultura, contracultura y tribu urbana, utilizándolos para definir en este caso a los *skinheads dent*.

2.3.1- Subcultura

Según lo analizado y a manera de síntesis en el Libro “Soldados de Asfalto”, se llega a una conclusión que propone ver a la subcultura como:

Colectivos que tienen como principal objetivo presentar resistencia a la cultura hegemónica y se ubican dentro del contexto de los grupos sociales ligados a

pandillerismo, delincuencia, prostitución y otras agrupaciones sociales que presentan dinámicas sociales diversas y hasta proscritas por la sociedad de mayoría. (Vaca Mejía, 2013, pág. 38)

2.3.2- Contracultura

Continuando con esta breve conceptualización, encontramos un término que a breves rasgos no parece tener un proceso de entendimiento complicado.

La palabra *contracultura* suscita un entendimiento muy apegado a lo que la misma palabra signa, es decir, una posición opuesta o contraria a la cultura; claro si la cultura es una sola, inanimada, inmutable, sin variación y que además, rige el sentido social. (Vaca Mejía, 2013, pág. 40)

2.3.3- Tribus Urbanas

Para finalizar con esta conceptualización, surge un término al momento de “señalar” a un grupo social urbano que tiene características que distan a la manera de percibir y comportarse de la cultura dominante y su sistema. Dicho por el estudio: “La expresión *tribus urbanas* ha llegado a ser conocida por gran parte de la sociedad que, cuando busca nominar a ciertas agrupaciones urbanas, lo hace utilizando este término globalizador” (Vaca Mejía, 2013, pág. 44). Pero, ¿que en realidad es una tribu urbana? En el estudio Tribus Urbanas: la indumentaria desde una perspectiva multicultural, existe una definición de este término:

Nos referimos entonces a la chica o chico con necesidad de expresarse, motivando el anhelo de unirse a un grupo de pertenencia, con gustos similares y creando una red social de su propio ámbito (ciudad, barrio, instituto) aparte del mundo adulto, buscando un lugar en el cual reunirse (las escaleras de su apartamento, un parque, una cafetería, etc.), cumpliendo estos la función de:

Pertenencia: sitio, barrio, escuela.

Actuación: donde se realizan las actividades lúdicas.

Representación: de si mismo y del resto. (Lefineau, 2012, pág. 14)

2.4- A manera de análisis y definición del Hip Hop

En los conceptos que se han tomado en cuenta para el proceso de definición y clasificación del Hip Hop, se puede inferir que los mismos son y fueron creados para definir a los movimientos sociales que se desprenden del sistema “continuo” de la sociedad, es decir que cada uno de estos explican a su manera la constante y marcada tendencia de las subculturas, contraculturas y tribus urbanas por ejercer un tipo de resistencia ante la cultura dominante.

El Hip Hop nace a partir de una época en donde las pandillas del Bronx generaban violencia, producto de que los grupos jamaquinos y latinos eran marginados por la élite en Estados Unidos. Es en este punto en donde las fiestas de Dj Kool Herc, ayudaron en gran parte a erradicar la violencia, mediante una propuesta que atraía a los jóvenes para ser parte de sus fiestas y que los alejaban de la idea de la violencia que generaban las pandillas y los acercaba a un contexto musical y festivo, en donde daban a conocer sus propuestas y disfrutaban del talento de los demás.

Pero esto no fue la solución para eliminar por completo la violencia, más bien sentó las bases de lo que sería un movimiento que busca canalizar las potencialidades artísticas de jóvenes y adultos, para que a partir desde este punto y mediante el arte, puedan expresarse libremente en pensamiento y en acciones, que tienen esa carga histórica, en donde el reclamo ante las injusticias y marginaciones forjaron los principios y el carácter del Hip Hop y sus adeptos.

Como afirma Chang (2011), Afrika Bambaataa es quien reúne los 4 elementos y los unifica, les da un sentido estético, les brinda un norte al cual apuntar, se convierte en un tipo de organización, con una mezcla de afroamericanos y latinos, que vivían en un contexto de marginación y violencia, y vieron en esta, un escape a esa realidad, dando paso a un mundo en donde podían expresarse y demostrar su talento, y una conciencia para reclamar sus derechos.

Podemos entender entonces que el Hip Hop surgió desde una condición de marginación y el conflicto (Chang, 2011), y todas las consecuencias de estos hechos, y partiendo desde este aspecto al Hip Hop se lo podría clasificar dentro del concepto de contracultura, subcultura o tribu urbana, porque cada una de estas definiciones se relacionan con la realidad inicial y el origen del Hip Hop, en donde existía un claro distanciamiento a la cultura dominante. Esto es un aspecto que se debería analizar a profundidad en futuras investigaciones, y a manera de síntesis y conclusión de este primer capítulo, al Hip Hop lo podemos clasificar dentro del concepto de subcultura, contracultura o tribu urbana, por las razones antes mencionadas.

CAPÍTULO III: HIP HOP EN CUENCA

3. El Hip Hop en Cuenca

El Hip Hop en Cuenca es aún hoy tema de calurosos debates entre los propios cultores del género. La principal causa radica en la carencia de información en torno al término, esto hace que la sociedad cuencana desconozca todo lo que tenga que ver con el Hip Hop. Esta es una realidad innegable y que día a día los actores y representantes de esta cultura en Cuenca buscan eliminar.

Esta investigación busca aportar en la recolección de datos históricos del Hip Hop en Cuenca. De acuerdo a lo antes mencionado, se ha visto conveniente hablar y narrar la historia desde tres puntos y aspectos importantes: Inicios del Hip Hop en Cuenca, etapa media del Hip Hop en Cuenca, y el Hip Hop en la actualidad de Cuenca.

3.1 Inicios del Hip Hop en Cuenca

3.1.1- El Break Dance y su importancia

El Hip Hop en Cuenca se aleja totalmente al de los inicios en el Bronx, esta cultura surge como una práctica desconocida, reservada a un grupo reducido de personajes, quienes terminarían siendo los que establecieron las manifestaciones de esta cultura en la ciudad.

En los años 90 el Hip Hop en Cuenca era totalmente desconocido, en estos años existían fiestas juveniles que se realizaban en discotecas en donde se practicaba y bailaba música tecno, que en su expresión corporal se asemeja al Break Dance. Esta puede considerarse una primera aproximación al surgimiento del Hip Hop en Cuenca, todo esto lo explica Fernando Peña¹ uno de los primeros cultores del Hip Hop desde sus inicios hasta la actualidad. Fernando Peña, quién contaba con una influencia musical heredada

¹ Entrevista realizada a Fernando Peña / Dj Max (Uno de los Precursores del Hip Hop en Cuenca)

por familiares migrantes y por uno de los artistas más reconocidos en la escena del Hip Hop latino, Vico C. Este cantante de origen puertorriqueño, según Fernando, sería la principal influencia musicalmente hablando en los inicios de esta cultura en Cuenca.

Pero realmente el Hip Hop en Cuenca inicia con uno de sus elementos, el Break Dance; que fue traído y enseñado por Juan Carlos Cancio Canga, “Johnny Peligro” que es originario de Santo Domingo, quién conocía y practicaba este elemento, y llegó a enseñar este elemento a los jóvenes que bailaban el género techno en las fiestas que eran denominadas en ese entonces como “matinéés”². En Cuenca según cuenta Fernando Johnny lo conoce junto a Alexander Berrezueta y Jefferson Abril, a quienes enseña todo lo referente al break dance. De estos tres personajes, Jefferson Abril, es quién comenzó a bailar guiado por Johnny, por eso hoy en día es considerado como el primer B.boy cuencano. Paralelamente a Jefferson, Fernando y Alexander fueron aprendiendo a bailar break dance, ellos comenzaron a reunirse con más frecuencia para perfeccionar sus habilidades.

Luego de que se conociera al Break Dance, en el 2003 Alexander Berrezueta le propuso a Fernando crear una reunión en donde los demás practicantes de este elemento pudieran demostrar sus habilidades en una especie de competencia, es así como se crea el primer evento de Break Dance y de Hip Hop en Cuenca, llamado “B-boy Forever”, que fue un éxito total para los que practicaban y gustaban de este baile.

Es así como el Break Dance fue el primer elemento del Hip Hop en llegar a Cuenca, que hasta ese entonces no sabían que se denominaba así y mucho menos que era parte de otros tres que juntos formaban una sola cultura.

² Fiestas de jóvenes, generalmente celebrada en casas particulares

3.1.2- El Hip Hop como una totalidad

Mientras el Break Dance se consolidaba, cuenta Fernando Peña, surgió un personaje que aparte de practicar este elemento, comenzó a interesarse por esta expresión, y que, gracias a los viajes a Estados Unidos, aprende que éste solo es un elemento de una cultura más grande. Este personaje que se da cuenta que el Mc, el Dj, el Break Dance y el Graffiti pertenecen a una sola cultura, se llama Henry Novillo. Él es el que trae el concepto macro del Hip Hop a Cuenca, a partir de su conocimiento comienza a organizar eventos, con jóvenes que seguían la música extranjera sin saber de qué se trataba o a que género pertenecía y que gracias a Henry la relacionaron por primera vez con el Hip Hop. Henry brinda una identidad al Hip Hop en Cuenca, comienza a unir los 4 elementos en la ciudad, los da a conocer y fomenta el crecimiento de la cultura, fue un Afrika Bambaata para Cuenca. “Novillo es el que instaura el Día Nacional el Hip Hop en Cuenca” (Ortega, 2018). Un evento realizado en el año del 2004, en donde reúne por primera vez a los 4 elementos en un solo escenario. Es por esto que Henry Novillo es el principal precursor del Hip Hop en Cuenca y es gracias a él que todos los jóvenes que practicaban el Graffiti, el Dj, el Break Dance y Mc, sabían por primera vez que pertenecían a una misma cultura, el Hip Hop y sus cuatro elementos se consolidaron por Novillo, argumenta Fernando Peña.

3.1.3- El Siguiente Paso

A Henry novillo se lo conocía también por ser uno de los primeros Mc's en Cuenca, él comienza el camino de los raperos en la ciudad, mezclando instrumentales con su voz y generando música. Generó oportunidades a más jóvenes talentos de este género musical, los apadrinó y los introdujo en el mundo del Rap.

Junto a Henry surgieron varios de los primeros grupos de Rap en la ciudad. Uno de ellos se llamaba Cover Rap, que se dedicaron al igual que Henry, a producir música

partiendo de instrumentales creadas, comenzaron a escribir sus propias letras y a exponer temas de protesta social.

Dentro de este grupo se encontraba Cristian Rubio, alias “DMC”, que conoció más de cerca a Henry, y quien cuenta que las principales influencias musicales para ese entonces eran las boricuas (Puerto Rico), toda esta corriente influía en la juventud en general, incluida la cultura Hip Hop en Cuenca. Artistas como Vico C, The Noise, Lito y Polako, Tego Calderón, entre otros, fueron los más escuchados de ese entonces, y se basaron en ellos para crear su propia versión y fusión de ritmo, según Cristian³. En las letras y música de estos primeros grupos también influyó el Reggaetón, un género que en la actualidad es uno de los más escuchados y criticados por el contenido lírico, y que en ese entonces estaba tomando fuerza en Latinoamérica y era la música de moda en la juventud de aquella época (2000-2004), llegó a romper esquemas e incluso a mezclarse con la cultura Hip Hop cuencana.

Estos fueron los inicios del Hip Hop en Cuenca, un movimiento que comenzó sin saber de lo que se trataba y que, gracias a eventos, presentaciones, música, y con la ayuda de Henry, llegó a consolidar su nombre y su razón de ser. Esta primera etapa de esta cultura en Cuenca finaliza con el Fallecimiento de Henry Novillo, “H. Novillo” como todos le conocieron, que padecía una enfermedad, que terminó con su vida y con el primer capítulo de esta breve historia del nacimiento de esta cultura en la ciudad.

Después de esto se produce una especie de vacío en la Cultura del Hip Hop en Cuenca, consecuencia de la ausencia de su máximo precursor, ya que, gracias a sus presentaciones, eventos, música y su labor por este movimiento, llegaron a ser tomados en cuenta incluso por medios de comunicación en la ciudad.

³ Entrevista realizada a Cristian Rubio / DMC (Uno de los primeros raperos de Cuenca)

3.2- Etapa media del Hip Hop en Cuenca

Cristian Rubio explica que la etapa media del Hip Hop en Cuenca inicia después del fallecimiento de Henry Novillo, en el año de 2006. En esta etapa personajes como Boris Ortega, Franco Cabrera, Alex Berrezueta y Dj Max impulsaron varios eventos en los cuales se seguía practicando cada uno de estos cuatro elementos con el conocimiento de que todo pertenecía a una sola cultura. Esta etapa comienza en 2006 y se extiende hasta 2012 aproximadamente; dentro de ésta destaca el evento organizado por Alex Berrezueta llamado Mortal Kombat (2012),⁴ que tuvo tres ediciones anuales consecutivas, en las cuales participaron figuras ecuatorianas de Hip Hop y también extranjeros que llegaron que llegaron para participar de estas *batallas*⁵ de Break Dance en las cuales también se incluyeron batallas de freestyle que es una rama del rap y por supuesto el Dj que siempre estuvo presente en cada evento organizado por Alex Berrezueta.

A la par de estos eventos realizados por Alex Berrezueta también fueron surgiendo muchos otros que fueron impulsados por Boris Ortega que se convirtió en un gran referente de este movimiento, además, su labor y gestión cultural ayudó para que la Municipalidad de Cuenca y diferentes organismos de la ciudad dieran cabida con espacios públicos para que puedan desarrollarse de la cultura del Hip Hop, dentro de estos eventos impulsados y generados por Boris Ortega⁶ destaca uno en particular, que se llamaba Festival de Cultura Urbana, realizado en el 2010, en el cual los cuatro elementos seguían presentes y tomaba más fuerza el nombre Hip Hop.

⁴ Entrevista a Alex Berrezueta / Creador del primer evento de Hip Hop en Cuenca

⁵ Como se conoce a las competencias organizadas dentro del Hip Hop

⁶ Entrevista a Boris Ortega / B. Ortega (Precursor y gestor cultural del Hip Hop en Cuenca)

Estos eventos según Boris, sirvieron para que se conocieran más representantes de las diferentes parroquias de Cuenca, que bailaban, *rapeaban*⁷, practicaban el Dj y también eran parte del grafiti, se fue generando entonces una especie de catastro, en donde se conocieron más representantes de este movimiento en Cuenca. Dentro de estos grupos, están los B.boys, que podemos encontrar en el parque de la Calderón, que se ha convertido en un centro de encuentro para los cuatro elementos, pero con una mayor concentración de practicantes de Break Dance.

En este espacio público encontramos a los hermanos Luna, Milton y Cristian, que se consideran hoy en día, de los mayores representantes del break dance en Cuenca. Todas las noches, de lunes a viernes llegan a este lugar a practicar, y hacen que este espacio que fue ganado por Alex Berrezueta en el año 2004, siga perteneciendo a la cultura Hip Hop, cuenta Boris Ortega.

Mortal Kombat,⁸ evento creado por Alex Berrezueta es uno de los más importantes en la historia y en la etapa media del Hip Hop cuencano, porque en estas tres ediciones realizadas, se dieron a conocer también muchos de los raperos que están representando al movimiento del Hip Hop en la ciudad. Nombres como Andrés la Cura y Javier Rea surgieron y tuvieron su primera oportunidad en estos eventos, de allí se desprendió una carrera individual musical y se abrieron muchos más espacios para el movimiento del Hip Hop dentro del rap. Andrés la Cura⁹ es uno de los raperos más reconocidos por su trayectoria musical en Cuenca, él inicio el recorrido en el Hip Hop en el evento Mortal Kombat del año 2012, allí tuvo su primera oportunidad de *rapear* en vivo y a partir de

⁷ Recitar rimas escritas o improvisadas en compañía de una instrumental o a capela

⁸ Evento de Hip Hop creado por Alexander Berrezueta que tuvo trascendencia internacional

⁹ Entrevista a Andrés la Cura / Okusab (Rapero de Cuenca)

ese día creo una carrera musical que lo llevó a presentarse en el Festival de la Música en Cuenca, organizado por la Alianza Francesa.

Asimismo, Javier Rea¹⁰ tuvo la primera oportunidad de rapear en uno de estos eventos del Mortal Kombat, él proyectó su carrera en dos ámbitos, el freestyle y la música, logrando en el primero llegar a competir internacionalmente representando al Ecuador en un evento conocido como supremacía MC, en donde freestylers de diferentes países compiten por llegar a obtener un título que los corone como el mejor improvisador hispanohablante. Pero la carrera de Javier Rea no sólo se concentró en el mundo de la improvisación, sino también a la música, obteniendo muchos reconocimientos en cuanto a visualizaciones en el canal de YouTube. En esta etapa media, el Dj tuvo un proceso de desarrollo más lento que los demás elementos, en esta etapa seguía representando a este elemento, Dj Max, que participó en la organización de eventos de Hip Hop en la ciudad de Cuenca.

Es así como la etapa media del Hip Hop, una vez ya conocidos los cuatro elementos, fue de vital importancia para su permanencia en la ciudad, ya que se crearon eventos en donde comenzaron a integrarse más personas que los practicaban, llegando a obtener el reconocimiento de las autoridades municipales de Cuenca, que les permitía organizar estos eventos dentro de espacios públicos de Cuenca.

¹⁰ Entrevista a Javier Rea / Yeskman / (Rapero de Cuenca que tiene trascendencia internacional)

CAPÍTULO IV: HIP HOP EN LA ACTUALIDAD

4. Hip Hop en la actualidad de Cuenca

“Se habla del Hip Hop en la actualidad de Cuenca desde el año 2018 en adelante”, dice Javier Rea, esta realidad del movimiento en la ciudad parte del hecho de que la globalización ha ayudado mucho a esta etapa, en la que los eventos aparte de ser ya numerosos y dirigidos de manera individual por los cuatro elementos, tienen su respaldo legal y han alcanzado su propagación en las redes sociales, esto ha permitido que el Hip Hop de Cuenca llegue a conocerse internacionalmente afirma Javier Rea.

Uno de los fenómenos más importantes de la actualidad en Cuenca son las “batallas de gallos”¹¹, que son enfrentamientos generalmente entre dos personas, dentro de un tiempo establecido, sobre una música de rap instrumental. En estas batallas, cada personaje debe intentar ganarle verbalmente a su adversario *rapeando* sobre temáticas establecidas o improvisando en base a sus ideas y pensamientos espontáneos. Este fenómeno está acaparando la atención de latinoamérica y del mundo hispano parlante y en Cuenca están organizándose más eventos de estas *batallas*.

En Cuenca el fenómeno de las “battallas de gallos” está tomando más fuerza y esto se ve evidenciado en la cantidad de eventos que se organizan en diferentes espacios privados y públicos como por ejemplo en las Escalinatas del Parque de la Madre de Cuenca.

Durante algunas horas de cualquier noche, las Escalinatas, los graderíos del Puente Roto y otros espacios se convierten en escenarios de competencia o batalla, en realidad un pulso lingüístico verbal entre varios contendientes, ante un público

¹¹ Competencia de improvisación verbal creada por Red Bull (Empresa creadora de la marca de bebidas energizantes que lleva el mismo nombre)

ávido que los aviva y anima, todos ellos son cultores del Hip´Hop y el Rap. (Diario El Mercurio, 2019)

Por su parte el Break Dance ha sido uno de los elementos que más fuerza tomó desde el principio; y en sus eventos ya se ven representados por marcas importantes de ropa y bebidas, locales e internacionales, además de que en Cuenca ya tienen establecidos locales privados y espacios públicos para sus prácticas, reuniones y eventos.

Hoy es común observar en las frías tardes de Cuenca a un grupo de jóvenes que baila en la glorieta del Parque Calderón que hace detenerse a propios y a extraños para observar estas curiosas maniobras y movimientos extremos sobre el piso. (Diario El Tiempo, 2019)

El Dj todavía no se ha desarrollado como en otras partes del mundo. Aún son pocos quienes representan al Dj, como Dj Max y Dj Powa, que son los máximos representantes de este elemento en la ciudad de Cuenca según Javier Rea.

El grafiti, en la actualidad, se ha vuelto más conceptual afirma Javier Rea, “ha tenido un proceso de aceptación por parte de las autoridades locales, logrando obtener espacios cedidos por el municipio de Cuenca, en dónde los artistas de grafiti pueden plasmar su arte de una manera concedida”. Dentro de los mayores representantes del grafiti en la ciudad está Martín Under¹², que ha conseguido una especie de reconocimiento por parte de diferentes entidades culturales de la ciudad, las cuales han confiado en el trabajo de Martín para que él plasme su arte en distintas paredes de la ciudad.

¹² Entrevista a “Martin” / Mathiz Skillz (Grafitero de Cuenca)

Es así que los cuatro elementos en la actualidad cuencana se han desarrollado de una manera individual, cada uno de ellos ha buscado espacios por separado. En la actual etapa ya no existe la unión de los pilares fundamentales en un solo evento.

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES

Después de haber ejecutado el proceso de rodaje, entrevistar a los cultores y representantes del Hip Hop en Cuenca, y haber estado presente en los eventos de este movimiento, indistintamente del elemento que se practique, se podría concluir que el Hip Hop en Cuenca es una actividad practicada por pocos, ya que este movimiento no es comprendido en la ciudad por un público amplio.

Partiendo de esta afirmación, y centrando el análisis a la estructura del Hip Hop en Cuenca, se obtuvo los siguientes aspectos y características que definen la realidad del Hip Hop en Cuenca:

- El Hip Hop en Cuenca es diferente al modelo original neoyorquino, ya que se adoptaron formas a una idiosincrasia particular, que difiere del modelo original, como las temáticas del rapeo, la música, el idioma y los motivos del grafiti.
- El Hip Hop en Cuenca inició como una práctica absolutamente marginal y no es hasta el año 2004 que se supo en realidad de qué se trataba de Hip Hop. Durante este tiempo se creó un propio lenguaje, código y estructura que formó al Hip Hop en la ciudad, con características culturales diferentes respecto del modelo original, particularmente en la lírica.
- En Cuenca el Hip Hop no es una manifestación genuina y espontánea, sino una “copia” de la forma del modelo original, pero sin su espíritu y sin su búsqueda por unir a los 4 elementos.
- El Break Dance es uno de los elementos más importantes del Hip Hop en Cuenca, porque, aparte de ser el primer elemento en organizar un evento de Hip Hop en la ciudad, es el que dio a conocer internacionalmente al movimiento Hip Hop cuencano y ecuatoriano. Gracias a ello se puede

conocer las realidades del Hip Hop en otros países. Esto hace que se generen nuevos conceptos, ideas y pensamientos dentro de la cultura Hip Hop en Cuenca.

- La globalización ha permitido en gran parte a que los cultores del Hip Hop en Cuenca conozcan los verdaderos inicios de este movimiento en Nueva York y a partir de ello, afiancen conceptos.
- El Grafiti en Cuenca, como expresión cultural y artística, ha ganado la aceptación por parte del Municipio de Cuenca, creando una Ordenanza en 2012 que regula el uso del espacio público para el arte del Grafiti y el Mural en Cuenca.

En la búsqueda por detallar la realidad del Hip Hop en Cuenca, en la presente investigación se creó un registro que explicará:

- En dónde se pueden encontrar a los 4 elementos en la ciudad de Cuenca.
- Los eventos de Hip Hop más representativos que se realizan dentro de la ciudad.
- Personas y grupos representativos del Hip Hop en Cuenca y a que elemento pertenecen.
- Sellos discográficos de Hip Hop en Cuenca.

Estos datos son el resultado de la observación participante que se realizó para este documental. Este registro se crea intentando aportar a la consecución de datos concernientes a la realidad del Hip Hop en Cuenca.

4.1- Ubicación de los 4 elementos en la ciudad de Cuenca

Break Dance: los que practican este elemento generalmente se encuentran en: La Glorieta del Parque Calderón (Cuenca - Ecuador), Plaza de San Joaquín (Frente a la

Iglesia Católica de de San Joaquín- Cuenca - Ecuador), casa de la Cultura Núcleo del Azuay (Cuenca - Ecuador).

Dj: no cuentan con un lugar específico de concentración. Sus máximos representantes son Dj Max y Dj Powa.

Mc: no cuentan con un lugar específico de concentración, aunque suelen acudir en su mayoría a los estudios musicales (que se detallarán más adelante) y a la Glorieta del Parque Calderón.

Grafiti: no cuentan con un lugar específico de concentración. Uno de sus mayores representantes en la actualidad es Mathiz Skillz.

4.2- Eventos más representativos del Hip Hop en Cuenca

Ecuador Battle Pro: Evento de Break Dance, organizado por Milton Luna, generalmente se lo realiza a finales de cada año, en espacios privados. La fecha del evento varía cada año.

Skupiendo Rimas: Festival de Rap organizado por Cristian Abril Jaramillo. La fecha del evento varía cada año.

El Último Round: Evento de Break Dance organizado por Fernando Peña, se lo realiza el 30 de diciembre de cada año.

La sociedad de freestyle: Evento de freestyle (rap improvisado), organizado por Javier Rea. La fecha del evento varía cada año.

Estos son eventos organizados por los mismos integrantes del Hip Hop en Cuenca. Además de dichos encuentros, la Alianza Francesa organiza eventos dirigidos a apoyar a esta cultura en la ciudad, los mismos son:

- Fiesta de la Música
- Festival de Culturas Urbanas

Dentro de la organización y coordinación de estos eventos se encuentran Boris Ortega y Mathiz Skillz (Cultores del Hip Hop en Cuenca), que forman parte de la coordinación de estos festivales.

4.3- Personas y grupos representativos en la actualidad del Hip Hop en Cuenca.

Boris Ortega: Gestor Cultural del Hip Hop en Cuenca

H con rumba: Banda Musical creada por Cristian Rubio en el 2008, que mezcla el Rap con música tropical. Llegó a presentarse en el mismo escenario de Vico C en Guayaquil-Ecuador.

Dj Max: Cultor del Hip Hop en Cuenca. Es el Dj de la banda H con Rumba.

La Sociedad del Freestyle: Colectivo de raperos de la ciudad de Cuenca, que cuentan con tiendas de ropa dirigidas a los seguidores del Hip Hop. Además, tienen un evento de Freestyle (Rap improvisado) que lleva el mismo nombre, que es uno de los más importantes en la ciudad.

BRC (Breaker Raw Crew): grupo de Break Dance creador del evento Ecuador Battle Pro, de trascendencia internacional.

Mathiz Skillz: Grafitero de la ciudad de Cuenca. Realizó trabajos (dibujos, grafitis) para la Alianza Francesa de Cuenca. Entre ellos destaca el mural ubicado en las paredes exteriores del Mercado 10 de agosto de la ciudad.

Alexander Berrezueta: Creador del primer evento de Hip Hop en la ciudad, que tuvo trascendencia internacional.

Cristian Abril Jaramillo: Creador del evento Skupiendo Rimas (Festival de rap cuencano), uno de los primeros eventos de rap en Cuenca. Además, es productor musical de este género.

Jefferson Abril: primer B.boy cuencano.

Pablo Villalba: Productor Musical de Hip Hop cuencano.

Javier Rea: Creador de La Sociedad de Freestyle. Además, es un freestyler de trascendencia internacional.

Okusab: Cantante de Rap cuencano. Cuenta con mucha popularidad dentro del Hip Hop en Cuenca.

Wazy Style Crew: Grupo de Break Dance que ha trabajado con la Alianza Francesa de Cuenca y el Municipio de Cuenca.

Andrés Tola: Cultor del Hip Hop de Cuenca.

Juan Carlos Cancio: Personaje que trajo el Break Dance a Cuenca.

5.1.4 Sellos discográficos de Hip Hop en Cuenca

Venom Music: Creado por Jay Master Venom

CRA Studio: Creado por Pablo Villalba.

South Fellaz: Creado por Cristian Abril Jaramillo.

Con todos estos aspectos y tras lo aprendido y estudiado para esta investigación, se puede llegar a una conclusión general de esta investigación:

Aunque en Cuenca el Hip Hop es una práctica de un número reducido de personas, que es muy distinta del modelo original neoyorquino, esta cultura ha ido manteniendo su práctica a lo largo de su historia por separado. Los 4 elementos fundamentales de esta cultura, están ganando más terreno en el ámbito social, debido a que en cada uno de estos elementos existen personajes que crean espacios (eventos, festivales, talleres, música) en donde se difunde su práctica. Todo esto es ayudado por la globalización, que permite que todo lo relacionado con el Hip Hop en Cuenca, llegue a ser conocido en otras partes del mundo.

El Hip Hop en Cuenca no trata de unir a sus 4 elementos para dar a conocer su mensaje, más bien es una coalición paralela que tiene como principal objetivo perdurar y adaptarse a las realidades que se vayan presentando en el camino, esto hace que el Hip Hop de la ciudad no perezca, sino, que evolucione.

ANEXOS

Escaleta de “Voz Urbana”, VIDEO DOCUMENTAL SOBRE LA CULTURA HIP HOP Y SU DESARROLLO EN CUENCA

Sec	Plano	Descripción	Voz	Banda Sonora
1	PM	Introducción por parte del presentador	Voz del presentador	Ninguna
2	PM, PD, PG	Collage de imágenes de creación de mural para el documental	Ninguna	Coolio – Gansta Paradise Dr. Dre ft. Snoop Dog – Still Eminem – Without me

3	PM, PG	Entrevistados, tomas de archivo Tema: Inicios del Hip Hop en Cuenca	Voz de : Dj Max, Alex Berrezueta, Cristian Rubio, Jefferson Abril	Portavoz – Rap con R de revolución
4	PG	Segunda entrada del presentador. Tema: El Hip Hop como un todo	Voz del presentador	Instrumental Hip Hop 1
5	PM, PG	Entrevistados, tomas de archivo Tema: El Hip Hop como un todo	Voz de: Cristian Rubio, Dj Max.	Instrumental Hip Hop 1

6	PM, PG, PP	Canción “El dueño de la calle” Tema: El Hip Hop como un todo	Canción “El dueño de la calle”	Henry Novillo - “El dueño de la calle”
7	PG, PM , PD	Entrevistados, tomas realizadas para el documental. Tema: Los 4 elementos, etapa media del Hip Hop en Cuenca	Voz de: Boris Ortega Martin Under	Eminem – Without me Instrumental de Hip Hop 2 y 3 Sonido ambiental de videos de Boris Ortega y Dj Max.
8	PM	Tercera entrada del presentador. Tema: El Hip Hop en la actualidad	Voz del presentador	Ninguna

9	PG, PM	Entrevistados, tomas archivo. Tema: Hip Hop en la Actualidad	Voz de : Okusab, Yeskman,	Portavoz – El otro Chile
10	PG, PM	B boys bailando en la Glorieta del Parque Calderón. Tema: Hip Hop en la Actualidad	Ninguna	Sonido ambiente de video realizado en la Glorieta.
11	PM	Entrevista a nueva generación del Hip Hop en Cuenca. Tema: Hip Hop en la Actualidad	Voz de: Jessika, Milton Luna, Cristian Luna, Dj Powa, Edison Villa.	Sonido ambiente del Parque Calderón

12	PM	Cuarta entrada del presentador. Tema: El Hip Hop en Cuenca y su futuro próximo	Voz del presentador	Ninguna
13	PM, PG	Entrevistados dan sus opiniones del último tema propuesto en el documental. Tema: El Hip Hop en Cuenca y su futuro próximo	Voz de: Jessika, Milton Luna, Edison Villa, Martin Under, Dj Max, Alex Berrezueta, Cristian Rubio, Yeskman, Okusab, Franco Cabrera.	Atrás se quedó – H con Rumba

14	PG	Créditos y finalización del Documental	Ninguna	Familia – H con Rumba
----	----	--	---------	-----------------------

Plan de Difusión

En la actualidad en la que vivimos, se sabe que el mayor medio utilizado para la difusión de contenido multimedia, son las redes sociales, dentro de ellas comunicamos y recibimos información que podemos volver a revisar en el tiempo que deseemos. Por este motivo se ha creado una página en Facebook llamada “Voz Urbana” en donde existe contenido referente a la Cultura Hip Hop de Cuenca, es aquí en donde será estrenado el Documental Voz Urbana, VIDEO DOCUMENTAL SOBRE LA CULTURA HIP-HOP Y SU DESARROLLO EN CUENCA.

En esta página reposará este video documental referente a la cultura Hip Hop, con la intención de que puedan comentar, compartir, reproducir y hacer que el producto comunicativo pueda llegar a diferentes partes del Ecuador y del mundo y para esta finalidad Facebook es una herramienta comunicativa altamente eficaz.

Preguntas realizadas para el documental

- 1- Presentación (Nombres, AKA, a qué elemento del Hip Hop pertenece)
- 2- Inicios en el Hip Hop (y en el elemento que practique)
- 3- Como llegó o inició el Hip Hop En Cuenca
- 4- Influencias (musicales, culturales, etc.) del Hip Hop en Cuenca
- 5- ¿Al iniciar con el Hip Hop en Cuenca, existió conflicto de algún tipo con la sociedad cuencana?
- 6- Primeros Grupos y personajes del Hip Hop en Cuenca
- 7- Primeros Eventos del Hip Hop en Cuenca
- 8- Primeros B.boys, Dj’s, Mc’s y Grafiteros en Cuenca
- 9- ¿Existió apoyo de algún tipo por parte de las autoridades cuencanas o de alguna empresa pública o privada?
- 10- El B.Boy, Mc, Dj y Graffiti en la actualidad cuencana.

- 11- ¿Cree que existe unión de los 4 elementos del Hip Hop (Cuenca) en la actualidad?
- 12- ¿Cómo catalogaría al Hip Hop en la actualidad (Cuencana e Internacional)?
- 13- ¿Qué y cómo aporta el Hip Hop en la sociedad?
- 14- ¿Qué le ha dejado el Hip Hop (anécdotas y enseñanzas)?
- 15- ¿Qué anhela para el futuro del Hip Hop en Cuenca?
- 16- ¿Para usted, qué es el Hip Hop?

Referencias

- AVB. (25 de 12 de 2019). *El Mercurio Diario Independiente del Austro*. Obtenido de El Mercurio Diario Independiente del Austro: <https://ww2.elmercurio.com.ec/2019/12/25/noches-de-retos-de-rap-en-cuenca/>
- Chang, J. (2017). *Generación hip hop*. Buenos Aires: Caja Negra.
- Cheshire, D. (1991). *Manual del video aficionado*. Barcelona: Grupo Editorial Ceac, S.A.
- Contreras, B. A. (1993). Ligeras aproximaciones a la cultura, y en especial a la chilena. *Identidades*, 17-18.
- Díez, J. M. (2010). *Manual del productor audiovisual*. Barcelona: Editorial UOC .
- Herc, D. K. (2017). Introducción. En J. Chang, *Generación hip-hop* (pág. 7). Buenos Aires: Caja Negra.
- Lefineau, M. (2012). *Tribus urbanas*. Buenos Aires: Nobuko S.A.
- Lindenmuth, K. J. (2011). *Cómo hacer documentales*. Barcelona: ACANTO S.A. .
- Luciano, M. B. (2011). *Realización Audiovisual*. Barcelona : Editorial UOC.
- Montoya, Á. G. (2017). *Juventud y comunicación*. Medellín: Universidad de Medellín.
- Ortega, B. (Dirección). (2018). *NOVILLO, Desde el Otro Lado (Documental)* [Película].
- Porta, D. D., & Diani, M. (2011). *Los Movimientos Sociales*. Madrid: Universidad Complutense de Madrid y Centro de Investigaciones Sociológicas.
- Pray, D. (Dirección). (2001). *Scratch* [Película].
- Puccini, S. (2015). *Guión de Documentales: de la preproducción a la posproducción*. Buenos Aires: la marca editora.
- Sánchez, R. C. (2011). *Montaje cinematográfico: arte de movimiento*. Buenos Aires: La Crujía.
- Sorlin, P. (2010). *Estéticas de lo Audiovisual*. Buenos Aires: La marca editora.
- Tiempo, D. E. (27 de 07 de 2019). *El Tiempo Diario de Cuenca*. Obtenido de El Tiempo Diario de Cuenca: https://www.eltiempo.com.ec/noticias/cultura/7/hip-hop-cuencano-historia-evolucion?__cf_chl_jschl_tk__=8c5895e2b9b86518dfc6de1067dbfb456b0fbd0c-1583201632-0-AZwQPwfKKh3cxMWNBrkIKSMrLB7m7vXmrjfk3JqAAbsyl0rrW8bH6bksAmQGELQHliUmrjLmyfSsPldqD5P1c8ydWfK0dKKjkk
- Vaca Mejía, P. E. (2013). *Soldados de Asfalto*. Quito: Abya-Yala.
- Valdez, S. C. (2015). *Arte y gestión de la producción audiovisual*. Bogotá: Ediciones de la U.

Entrevistas:

Peña, Fernando. Entrevista realizada el 28 de junio de 2019.

Rubio, Cristian. Entrevista realizada el 02 de agosto de 2019.

Berrezueta, Alex. Entrevista realizada el 12 de agosto de 2019.

La Cura, Andrés. Entrevista Realizada el 19 de agosto de 2019.

Rea, Javier. Entrevista realizada el 13 de agosto de 2019.

Martin. Entrevista realizada el 17 de agosto de 2019.