

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO Ecuador

Departamento de Estudios Internacionales y Comunicación

Convocatoria 2021-2023

Tesis para obtener el título de maestría en Relaciones Internacionales con mención en
Seguridad y Conflicto

Los aportes del hip hop a la construcción de paz en el barrio de Aranjuez, Medellín, Colombia
en el periodo 2016-2022

Carlos Eduardo Jara Loza

Asesora: Cécile Mouly

Lectores/as:

Miguel Barreto Henriques

Fredy Rivera Vélez

Quito, junio de 2024

Dedicatoria

A mi familia, amigos/amigas, maestros/maestras que me apoyaron en este camino. A todos los que aman el arte, el rap, el grafiti y el hip hop como formas de expresión y resistencia. A todos los que luchan por sus sueños y no se rinden ante las adversidades. Esta tesis es un homenaje a su pasión y creatividad.

Tabla de contenido

Resumen de la tesis.....	7
Agradecimientos	8
Introducción.....	1
Pregunta y objetivo central de la investigación	2
Metodología.....	4
Estructura	7
Capítulo 1. Marco teórico.....	9
1.1. Paz	9
1.1.1. Definiciones	9
1.1.2. Paz imperfecta.....	10
1.1.3. Paz liberal.....	11
1.1.4. Paz comunitaria.....	12
1.1.5. Paz híbrida	13
1.2. Construcción de paz.....	15
1.2.1. Definición	15
1.2.2. Construcción de paz y posacuerdo.....	17
1.2.3. Justicia transicional y memoria.....	19
1.3. Arte y construcción de paz	20
1.3.1. Música y construcción de paz	21
1.3.2 Hip hop y construcción de paz.....	24
1.4. Conclusión	26
Capítulo 2. La música hip hop y la cultura hip hop aportan a la construcción de paz ...	27
2.1. Una filosofía de vida construye una cultura de paz.....	27
2.2. La reducción de la marginación y estigmatización de la gente del barrio.....	32
2.3. Desafiando la normalización de la violencia a través del hip hop.....	37
2.3.1. El hip hop y la recuperación y apropiación de espacios públicos enfrentando la violencia.....	37
2.3.2. Aportes a la justicia transicional	39
2.3.3. Memoria.....	41
2.4. Conclusiones.....	42
Capítulo 3. Los muros también hablan: aportes del grafiti a la construcción de paz	44
3.1. El aporte cultural del grafiti a la construcción de paz	44
3.2. La construcción grupal de la paz mediante el grafiti.....	46

3.3. El aporte personal del grafiti a la construcción de paz	52
3.4. Conclusiones.....	55
Conclusiones de la tesis	56
Lista de referencias	62
ANEXOS	68

Lista de figuras y cuadros

Figuras

Figura 2. 1. Asi se vive el llamamiento a la verdad, de 4 Elementos Skuela y Crew Peligrosos	39
Figura 2. 2. La verdad nos pertenece, de 4 Elementos Skuela y Crew Peligrosos.....	40
Figura 3. 1. Artistas de breaking de 4 Elementos Skuela-----	48
Figura 3. 2. Nuestras raíces, de 4 Elementos Skuela Figura 3. 3. No se debe olvidar, de 4 Elementos Skuela -----	48
Figura 3. 4. Aporte para el librefest, de 4 Elementos Skuela-----	49
Figura 3. 5. Gorila cyborg Neo, de 4 Elementos Skuela-----	49
Figura 3. 6. Pieza en el barrio Aranjuez, de 4 Elementos Skuela-----	50
Figura 3. 7. Estudiante, de 4 Elementos Skuela-----	50

Gráficos

Gráfico 1.1. Interpretaciones de la construcción de paz, 2003	18
---	----

Declaración de cesión de derecho de publication de la tesis

Yo, Carlos Eduardo Jara Loza autor/a de la tesis titulada Los aportes del hip hop a la construcción de paz en el barrio de Aranjuez, Medellín Colombia en el periodo 2016-2022, declaro que la obra es de mi exclusiva autoría, que la he elaborado para obtener el título de maestría de investigación en Relaciones Internacionales con mención en Paz y Conflicto, concedido por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO Ecuador.

Cedo a la FLACSO Ecuador los derechos exclusivos de reproducción, comunicación pública, distribución y divulgación, bajo la licencia Creative Commons 3.0 Ecuador (CC BY-NC-ND 3.0 EC), para que esta universidad la publique en su repositorio institucional, siempre y cuando el objetivo no sea obtener un beneficio económico.

Quito, junio de 2024

Firma

Carlos Eduardo Jara Loza

Resumen de la tesis

Esta tesis se enmarca en el campo de los estudios de paz y conflicto. Busca analizar los aportes del hip hop a la construcción de paz en la comuna 4, en el barrio de Aranjuez, Medellín, Colombia como iniciativa de paz comunitaria. En este barrio nació el caso de estudio de la tesis que es Crew Peligrosos y 4 Elementos Skuela promoviendo desde los inicios de los años 2000 los cuatro pilares o elementos del hip hop (*rap/mcs*, *breaking*, *grafiti*, *djs*). El hip hop es escogido por el potencial que tiene para abordar algunas raíces de la violencia y construirse con una mirada de abajo hacia arriba.

La epistemología en esta tesis es interpretativista. La investigación es de tipo transversal, puesto que los datos solo se obtuvieron en un único momento. La metodología cualitativa fue la que primó en la investigación y se recurrió a un diseño no experimental. El método que se usó en la tesis es el estudio de caso. Se realizaron entrevistas semi estructuradas que permitieron una recopilación de datos adecuada y una observación externa in situ de Crew Peligrosos y 4 Elementos Skuela en Medellín. Gracias a los datos obtenidos se pudo dar una respuesta a la pregunta central de la investigación: “¿Cómo las iniciativas artísticas de la cultura hip hop aportaron al proceso de construcción de paz en Medellín durante el período 2016-2022 en la comuna 4, en el barrio de Aranjuez?”

El objetivo principal de la tesis fue analizar cómo el hip hop permitió transmitir principios pertenecientes a su cultura y así aportar a la construcción de paz. Para cumplir con este objetivo se analizaron dos elementos fundamentales en la cultura hip hop, el rap y el grafiti, y sus aportes a la construcción de paz. Esta investigación se enfoca en una forma de la paz comunitaria y se enmarca en las discusiones sobre el papel del arte en la construcción de paz. Este caso muestra que el utilizar el rap y el grafiti o, mejor dicho, el hip hop como una herramienta práctica y creativa para la construcción de la paz puede arrojar resultados positivos para la construcción de paz al transferir valores de la cultura hip hop a cada individuo permitiendo cambiar su mentalidad y lograr cambiar su entorno reduciendo la marginación social y construyendo paz.

Agradecimientos

A Quito y Medellín

Porque al obtener nuevas experiencias de vida se me permitió aprender, crear, reír y llorar.

A los amigos y amigas,

Por ser voz de aliento y mano de apoyo.

A mi padre y a mi madre,

Por plantar en mí el valor de nunca rendirse.

A mi asesora de tesis

Por el apoyo y la ayuda incondicional que me ha brindado durante el proceso

Al hip hop y al arte

Por ser la inspiración, el desahogo y la libertad de muchas personas

Introducción

El arte siempre se ha podido vincular con diferentes facultades que posee el ser humano. Las facultades que permiten el arte se pueden asociar con los seres humanos desde la antigüedad. Los seres humanos se liberan mientras crean diferentes imágenes, sonidos o movimientos. El arte ha transformado a la humanidad mediante diferentes aportes que ha brindado a través de la historia. Dentro del arte se encuentran diferentes expresiones. Estas son: pintar, recitar, declamar, bailar, crear música, dramatizar, entre otras. Estas se las asocia con diferentes estilos, movimientos, culturas, etc. Dentro del vasto universo que compone el arte en esta tesis se analizó el hip hop. El hip hop nace en los barrios bajos en Estados Unidos impulsado por la cultura negra y latina. Poco a poco establece cuatro pilares artísticos que forman parte de esta cultura. Estos son: el rap, *beatmaker/dj maker*, *break dance* y grafiti. Con el pasar del tiempo el hip hop se convirtió en un movimiento cultural global sin perder, ni alejarse, de sus raíces. Hasta la actualidad se considera el hip hop como una cultura “de la calle”.

Los seres humanos poco a poco incorporaron al arte en diferentes actividades dentro de la sociedad. La construcción de paz no se ha quedado atrás y tenemos ejemplos de arte para la paz en diferentes países como en Brasil, Bosnia y Herzegovina, Colombia, México, entre otros países que han tenido conflictos armados o han sufrido de graves situaciones de violencia. (Hernández 2019). Existen varios estudios sobre los aportes de la música a la construcción de paz en Colombia, por ejemplo Lujan (2016). No obstante, poco se conoce respecto al papel del hip hop en la construcción de paz. Los estudios que se poseen abordan temáticas sobre aristas de la cultura hip hop, y enfatizan cómo el hip hop comunica las vivencias de los sectores menos favorecidos a través de las diferentes formas que tiene para expresarse. El hip hop puede permitir a estos sectores participar y aportar al proceso de construcción de paz. A la vez, la cultura hip hop suele ser liberadora, creadora y sanadora para los actores afectados por el conflicto armado. Este estudio sobre el papel del hip hop en la construcción de paz se centra en la ciudad de Medellín y busca analizar el papel del hip hop en la construcción de paz desde el año 2016 a 2022. Dentro de la ciudad de Medellín se ha escogido la comuna 4, específicamente el barrio de Aranjuez.

Medellín se escogió por ser considerada una ciudad fuertemente afectada por la violencia armada y por haber tenido una increíble transformación que muchos llaman el “milagro de Medellín” (Gordon 2019). “La tasa general de homicidios de Medellín ha caído drásticamente

desde el cambio de milenio como resultado de una gran variedad de factores. (...) el número de asesinatos en Aranjuez se ha reducido en un 83%” (Gordon 2019). Por tanto, esta investigación pretende mostrar el aporte del hip hop al traer nuevos elementos a las metodologías artísticas de la construcción de paz que se han implementado dentro de la comuna 4 en Aranjuez, Medellín.

La construcción de paz se puede hacer de diferentes maneras. La investigación propuesta aportó nuevas perspectivas sobre el rol del hip hop en la construcción de paz, mostrando la parte creadora y liberadora que posee el arte en una sociedad afectada por un conflicto armado. En definitiva, esta investigación aportó insumos tanto teóricos como prácticos sobre el papel del arte en la construcción de paz. Más específicamente, esta investigación busca analizar cómo el hip hop ha aportado a las personas involucradas con esta cultura y lo que estos líderes han construido y compartido como aportes del hip hop para la paz. Para esto la investigación se centra en Crew Peligrosos y 4 Elementos Skuela.

Pregunta y objetivo central de la investigación

La pregunta central de investigación de este estudio es: ¿Cómo las iniciativas artísticas de la cultura hip hop aportaron al proceso de construcción de paz en Medellín durante el período 2016-2022 en la comuna 4, en el barrio de Aranjuez? Así, la tesis busca comprender cómo las iniciativas artísticas aportadas por la cultura hip hop contribuyeron a la construcción de paz en Medellín en 2016-2022. Esto supone analizar diferentes dimensiones del hip hop y su relación con distintos actores para entender cómo el hip hop ha aportado al proceso de construcción de paz.

La tesis no contó con la formulación de una hipótesis, sino que se basó en el planteamiento de un argumento central. Este argumento central sostiene que el hip hop aportó a la construcción de paz desde diferentes dimensiones (personal, estructural y cultural) en Medellín entre los años 2016 y 2022. Este argumento se enlaza con la formulación de preguntas subsidiarias, a saber: (1) ¿Cómo el hip hop aportó a la construcción de la paz a través de su música y cultura en Aranjuez, Medellín entre 2016 y 2022? y (2) ¿Cómo el hip hop aportó a la construcción de la paz a través del grafiti en Medellín entre 2016 y 2022? En los capítulos empíricos de la tesis se responderán los interrogantes.

Con referencia a la pregunta central de investigación, el objetivo de este estudio es analizar cómo mediante el hip hop se han transmitido principios pertenecientes a su cultura aportando

así a la construcción de paz en Medellín durante el periodo de post-acuerdo en Colombia entre los años 2016 y 2022 en el barrio de Aranjuez, en la comuna 4. Por lo tanto, esta investigación se enfocó en los aportes realizados por Crew Peligrosos y 4 Elementos Skuela, desde el hip hop y el arte a la construcción de paz. Además, se examinó la interacción entre diversos actores en este proceso de construcción de paz a nivel comunitario.

Presentación del marco conceptual de la tesis

Un concepto clave para esta investigación es el de construcción de paz. Existen diferentes definiciones del mismo. Por ejemplo, se entiende la “construcción de paz” como “acciones dirigidas a identificar y apoyar estructuras tendientes a fortalecer y solidificar la paz para evitar una vuelta al conflicto” (Boutros-Ghali 1992). Para Call y Cousens (2008) se considera que la construcción de paz es un proceso dinámico que implica diversos retos. De estas definiciones se desprende la definición de construcción de paz en esta investigación. En esta tesis se considera la construcción de paz como acciones dinámicas dirigidas a abordar el conflicto desde sus raíces generando relaciones pacíficas con los diversos actores con la finalidad de transformar las estructuras violentas en estructuras pacíficas.

Asimismo, se utiliza el concepto de “paz comunitaria”. Por paz comunitaria se entiende el tipo de paz que promueven los actores locales desde una visión principalmente local (Boege 2020). La paz comunitaria prioriza la cultura, tradición y contexto social que deriva de la propia población en un tiempo y lugar específico (Donais 2009). Los actores internos y externos que se involucran en la construcción de paz se relacionan, lo que puede dar lugar a formas de paz híbrida (MacGinty 2011). Estos insumos del campo de los estudios de paz y conflictos son complementados con insumos más específicos de la literatura sobre el rol del arte en la construcción de paz, como, por ejemplo, lo que nos dice John Paul Lederach sobre el papel del arte en la construcción de paz:

En particular, las ideas de creación y vivencia son de gran relevancia para la construcción de paz. Arte es aquello que la mano humana toca, moldea y crea, y que, a su vez, toca nuestro más profundo sentido del ser, nuestra experiencia. El proceso artístico posee esa naturaleza dialéctica: surge de la experiencia humana y después da forma, expresión y significado a esa experiencia. La construcción de paz tiene esa misma cualidad artística (Lederach 2008, 84).

Construir capacidades, principios, expresiones y símbolos a partir de la expresión artística tiene sentido porque el trabajo creativo libera oxitocina, endorfinas y dopamina, conocidas como las hormonas de la felicidad. Esto implica que el pensamiento y trabajo creativos

producen un sentimiento positivo muy poderoso que contribuye a la reconstrucción del poder personal y la auto concepción de eficacia para la comunidad (Basantes 2022). El arte, como la música, genera un gran aporte a la construcción de paz. En particular, el reconocimiento de prácticas musicales locales ayuda a la comprensión de los modos a través de los cuales las comunidades ilustran sus situaciones mediante sonidos, aunque en algunos casos se presentan diferentes usos internos de lo musical” (Luján 2016, 196). Estos insumos teóricos permitirán entender los aportes concretos de la cultura hip hop a la construcción de paz en la ciudad de Medellín. Es pertinente mencionar que el tipo de hip hop que se analizó en esta tesis es un hip hop no comercial. Es decir, se escogió analizar un hip hop que busca transmitir un mensaje o un contenido legitimado como expresión cultural, no un hip hop *mainstream* comercial o violento. Esta investigación se centró en dos pilares de la cultura hip hop: el rap y el grafiti. Se escogieron el rap y el grafiti como elementos a analizar porque representan la parte creativa que puede llegar a tener una persona. El rap se puede ver a través de escribir un verso o una rima, mientras que el grafiti es apreciado al pintar, dibujar o escribir una consigna en un muro o calle que todos los que transitan por ahí pueden apreciar. Este marco conceptual nos permite reunir las principales ideas que enmarcan esta investigación para examinar los aportes del hip hop a la construcción de paz.

Metodología

La epistemología que se usó dentro de la investigación es interpretativista. La investigación es transversal, ya que los datos solo se obtuvieron en un solo momento, cuando se realizaron las entrevistas, no en instantes diferentes para comparar comunidades o métodos. La metodología cualitativa fue la que primó en la investigación y se recurrió a un diseño no experimental. Se escoge la investigación de tipo no experimental ya que esta se realiza sin la manipulación de las variables, es decir, observa los fenómenos tal y como se presentan para posteriormente analizarlos (Hernández 2010, 270). Para analizar los aportes del hip hop a la construcción de paz en Medellín, es necesario recolectar datos de diversas fuentes, que reflejen las diferentes opiniones de los actores involucrados. Con ese objetivo, se usó una técnica: las entrevistas. Se aplicó esta técnica a los siguientes actores: personas de la comunidad del barrio de Aranjuez, representantes del gobierno público (secretario de cultura), 4 Elementos Skuela y Crew Peligrosos. 4 Elementos Skuela se proyecta “para ser una referente internacional del hip hop como grupo artístico, una escuela posicionada y una organización gestora en los campos de

conocimiento, sostenibilidad, pedagogía social e identidad cultural” (4 Elementos Skuela 2010). 4 elementos skuela se encuentra ubicada en Aranjuez, Medellín. Empezó en una casa del barrio. Actualmente, usa las instalaciones de un edificio. La escuela se fundó con la mentalidad de compartir el conocimiento para que los niños y las niñas tengan un lugar donde puedan usar su creatividad y traten de mejorar en sus talentos. Diferentes barrios han adquirido esta iniciativa y la escuela se ha expandido a barrios como San Javier (Casa Kolacho) y Guayabal (La Gran Colombia) (Gordon 2019). Crew Peligrosos es una agrupación que nace como respuesta artística y musical a la realidad de Colombia en el barrio de Aranjuez, Medellín. Crew Peligrosos y 4 Elementos Skuela participaron activamente del llamamiento a la verdad promovido por la comisión de la verdad de Colombia y su propagación por considerarlo un acto simbólico.

La investigación se centró en el rap y grafiti. A través del rap se expusieron las vivencias, experiencias e historias a las que se enfrentan día a día en el barrio, la escuela y la agrupación musical. Por su parte, en el grafiti se analizó la producción creativa en la elaboración de murales y lienzos con un contenido visual que parte de la búsqueda de una identidad. El grafiti se escogió de igual manera por considerarse elemento que pertenece al hip hop. El grafiti puede realizarse por personas de la cultura hip hop, pero no todos los que realizan grafiti pertenecen a, o les agrada, la cultura hip hop. Me centré en estos elementos porque permitieron transmitir las experiencias de los individuos y comprender la relación con la construcción de paz que expresaron en diversas canciones y murales los entrevistados.

Hay diversas investigaciones que han dado su visión particular del tema del hip hop y construcción de paz en Bogotá, Cali, Bucaramanga y Cartagena por ejemplo Luján (2016), Marín (2002). De igual forma existen diversos textos que discuten las características de las personas que pertenecen a la cultura hip hop. Se discuten temas como los siguientes: tatuajes, vestimenta, accesorios, influencia, baile, entre otras. Estas investigaciones han sido muy útiles para plantear un estudio que genere una mayor percepción de la relevancia del hip hop para la sociedad, como herramienta para construir paz.

Las entrevistas son una de las técnicas más adecuadas para escuchar y entender las vivencias de los actores con respecto al papel del hip hop en la construcción de paz. Se emplearon entrevistas semi estructuradas. La guía de preguntas se puede observar en el anexo 2. Se realizaron 10 entrevistas a actores relevantes. Se realizaron un total de 4 entrevistas a los miembros principales de Crew Peligrosos y a los directores, profesores y encargados de 4 Elementos Skuela. Entreviste a un integrante de Crew Peligrosos y tres de 4 Elementos Skuela

y 6 entrevistas a otros actores relevantes (alcaldía, comunidad, etc.) (ver anexo 1). Grabé el audio de las entrevistas y estuve abierto a nuevas preguntas que pudieran surgir durante la entrevista. Mediante esta técnica logré recopilar información valiosa para la investigación, el posicionamiento, ideas y acciones de los actores principales de la investigación.

Asimismo, use técnicas etnográficas para obtener datos que complementan la investigación. En particular, empleé la observación in situ durante un mes de trabajo de campo en Medellín del 6 de febrero al 6 de marzo. En primer lugar, conviví con las personas del barrio de Aranjuez. Esto me permitió realizar una observación activa de personas jóvenes y adultos en el barrio. De manera más específica, esta técnica me permitió conocer la música que escuchan las personas del barrio, y realizar una triangulación con las entrevistas, ya que pude cruzar datos de las entrevistas con mi observación diaria de las perspectivas de la comunidad sobre Crew Peligrosos, 4 Elementos Skuela y de las personas que pertenecen a la cultura hip hop. También logré palpar los cambios que se generaron en el barrio en materia de construcción de paz y el pensamiento que tiene la comunidad sobre este tema. La observación activa igualmente implicó la movilidad por Aranjuez mirando los grafitis y murales que se encuentran en diferentes puntos del barrio. Más generalmente, la observación activa implicó la convivencia con la comunidad obteniendo una idea clara del contexto y la percepción de sus habitantes.

En la realización de entrevistas se utilizaron formularios, los cuales permiten codificar las diversas opiniones y obtener una adecuada recolección de datos para la investigación. El tiempo que se tomó para la recolección de datos es de un mes. Las entrevistas a Crew Peligrosos los días 10 y 14 de febrero y con los administradores, profesores y directores de 4 Elementos Skuela se realizaron el día 16 de febrero. Esta técnica permitió contrastar los datos y observar las diferentes formas en que el hip hop ha aportado a la construcción de paz. El análisis de los datos obtenidos se desarrolla en los capítulos empíricos de la tesis.

La metodología que se usó para esta tesis es interpretativista, transversal y no experimental. Se utilizó la técnica de entrevistas para obtener los datos necesarios de los actores involucrados con la investigación. Los datos obtenidos en la investigación se analizaron y se presentaron tal y como se obtuvieron al recolectarlos. El uso de esta metodología permitió responder la pregunta principal de la investigación.

Estructura

La tesis tiene cinco capítulos; un introductorio, el segundo de marco teórico, dos empíricos enfocados en analizar los aportes del hip hop a la construcción de paz en Medellín en 2016-2022 en el barrio de Aranjuez de la comuna 4 y el último capítulo centrado en las conclusiones de la investigación.

El capítulo introductorio fue el encargado de exponer el contexto, alcance, objetivos, presentación del marco conceptual, metodología y estructura de la investigación. Este capítulo se centró en exponer los conceptos principales de la tesis, y comprender la base teórica de estos conceptos y cómo estos serían entendidos en la investigación. Se plantean los conceptos bases para alcanzar las herramientas necesarias para obtener los resultados, conclusiones y aportes de la investigación. Finalmente, se describe la estructura de la tesis.

En el segundo capítulo se discuten los conceptos de paz, construcción de paz y paz comunitaria, paz híbrida, paz liberal, así como los aportes del arte a la construcción de paz como herramienta de cambio. La discusión de diversos conceptos hace que la investigación se plantee diferentes estrategias antes de recopilar los datos del trabajo de campo. Para comprender los resultados de la tesis, esta se plantea como base tres conceptos; paz comunitaria, construcción de paz, arte y construcción de paz. La paz comunitaria se entiende como el tipo de paz que promueven los actores locales desde una visión principalmente local (Boege 2009). La paz comunitaria prioriza la cultura, tradición y contexto social que deriva de la propia población en un tiempo y lugar específico (Donais 2009). La construcción de paz se define como acciones dinámicas dirigidas a abordar el conflicto desde sus raíces generando relaciones pacíficas con los actores para transformar las estructuras violentas en estructuras pacíficas. Y el arte y construcción de paz se entienden en la tesis tal como afirma Lederach: “El proceso artístico posee esa naturaleza dialéctica: surge de la experiencia humana y después da forma, expresión y significado a esa experiencia. La construcción de paz tiene esa misma cualidad artística” (Lederach 2008, 84). Estos conceptos son explorados más a fondo en el siguiente capítulo, para de esta forma poder comprender los datos que se obtuvieron del trabajo de campo de la investigación y examinar los resultados.

El tercer y cuarto capítulo responden a las preguntas subsidiarias de la investigación en las cuales se busca comprender cómo el hip hop aportó a la construcción de paz desde diferentes dimensiones (personal, estructural, cultural) en Medellín entre los años 2016 y 2022 teniendo como eje central el barrio de Aranjuez de la comuna 4.

El quinto capítulo se centra en los principales descubrimientos de la investigación, resumiendo las conclusiones principales obtenidas del caso de estudio. Además, se recalcan los aportes prácticos de la investigación. Finalmente, se generan recomendaciones para futuras investigaciones que deseen profundizar en este u otros casos similares.

Capítulo 1. Marco teórico

En este capítulo se discutirán los conceptos claves que enmarcan la investigación. Este capítulo aborda dos conceptos principales que son paz y construcción de paz y se discute el papel del arte en la construcción de paz. La paz se aborda en primera instancia como un concepto histórico y luego se abordan la paz liberal, la paz imperfecta, la paz comunitaria y la paz híbrida. Para esta investigación los conceptos utilizados son: la paz comunitaria y la paz híbrida. El otro concepto principal es la construcción de paz. En relación a este se discuten: (1) construcción de paz post acuerdo y (2) la justicia transicional y la memoria. Como último punto se revisa el papel de las iniciativas artísticas en la construcción de paz, subdividiéndolo en música hip hop y construcción de paz, grafiti y construcción de paz. Al discutir estos elementos se busca enmarcar el análisis del caso de estudio.

1.1. Paz

En esta sección se discuten diversos conceptos de paz. Primero se aborda la paz de manera histórica y después se discuten diferentes conceptos de paz, tales como: paz liberal, paz híbrida, paz comunitaria y paz imperfecta. Estos conceptos son claves para entender las diferentes percepciones de la paz que tienen diversos autores y cómo interactúan en la sociedad. Para esta investigación se utilizan los conceptos de paz comunitaria y paz híbrida.

1.1.1. Definiciones

La paz se puede remitir al origen de la propia humanidad (Muñoz 2010). La paz posee varias definiciones que han evolucionado a lo largo de los años (Harto 2017). En 1850 la paz parecía ser definida como la ausencia de guerra. En 1911 la paz era vista aún como subordinada a la guerra. Esta forma de comprender la paz es considerada como la “paz negativa”. Con los diversos aportes de los estudios de paz, la paz empezó a adquirir un sentido más amplio como “paz positiva”. La paz positiva se caracteriza por la ausencia de la violencia directa, estructural y cultural (Harto 2017; Galtung 1969). Los defensores de la paz negativa argumentan que la inclusión de elementos como justicia transicional o derechos humanos amplía el concepto de paz, pero esta ampliación ocasiona que pierda su utilidad como

categoría de análisis. Por su parte, los defensores de la paz positiva señalan que la mera ausencia de la guerra es compatible con situaciones donde se encuentra vigente un sistema autoritario e injusto, por lo cual tarde o temprano, esta situación generará violencia (Harto 2017). Harto (2017) y Galtung (1969) señalan que la definición de paz depende también de la percepción individual que tienen los sujetos de su entorno y contexto.

La paz en la definición de la Real Academia Española es entendida en primera instancia como “la situación en la que no existe lucha armada en un país o entre países”, es decir como no negativa (Real Academia Española 2022). En esta tesis la paz será entendida en un sentido más amplio como una situación en la que no hay ni violencia directa ni violencia estructural o cultural, en la que los conflictos se transformen de manera no violenta, es decir como una paz positiva. Esta definición es coherente con la mayoría de la literatura sobre arte y construcción de paz (Lederach 2008).

1.1.2. Paz imperfecta

La paz tiene diversos matices o formas de proceder. El concepto de paz imperfecta busca dar cuenta de estos matices. Al referirse al concepto de paz imperfecta, lo primero que llama la atención según Mouly (2022) es su carácter imperfecto, ya que la construcción de paz siempre es incompleta. Puede existir un estado de violencia y un estado de paz simultáneamente. Dentro de esta situación se puede presenciar tanto la violencia directa y un fin de hostilidades armadas. Por lo tanto, la paz imperfecta implica que la paz y la violencia pueden coexistir, pero a pesar de las dificultades en el camino, la paz sigue siendo el objetivo (Muñoz 2004).

Según Francisco Muñoz,

Podríamos agrupar bajo la denominación de paz imperfecta a todas estas experiencias y estancias en la que los conflictos se han regulado pacíficamente, es decir en las que los individuos y/o grupos humanos han optado por facilitar la satisfacción de las necesidades de los otros, sin que ninguna causa ajena a sus voluntades lo haya impedido ¿Puede ser la paz imperfecta entendida como un proceso entre la paz negativa y la paz positiva? (Muñoz 2004).

Para los proponentes de la paz imperfecta, la paz negativa y la paz positiva pueden convivir. Muñoz (2010, 51) afirmó que “Una cultura de paz es, por tanto, perenne pero dinámica y quizás por ello siempre inconclusa y que denominamos imperfecta, relacionada con unas realidades humanas activas, sujetas permanentemente a cambios y conflictos”. El cambio constante de la humanidad genera un movimiento en la paz imperfecta. Esta capacidad de movilidad aumenta con la aceptación y conexión con la realidad. Al estar más apegada a la

realidad, la paz imperfecta propicia propuestas para la transformación de la realidad en una más pacífica. Al mismo tiempo, pueden existir fuerzas reacias al cambio que se opongan a la construcción de paz (Muñoz 2004). El concepto de paz imperfecta es útil en esta tesis para comprender las situaciones y los diversos contextos que atraviesan los participantes del caso de estudio. Al mismo tiempo permite entender que la percepción de la realidad frente a la paz es diferente para cada individuo y no existe ninguna forma de paz que sea perfecta.

1.1.3. Paz liberal

Dentro de la paz se tiene diversas formas de paz. Una de ellas es la paz liberal, que es producto del llamado 'intervencionismo liberal' o 'internacionalismo liberal', dominante en las intervenciones internacionales desde el fin de la Guerra Fría (MacGinty 2011a). La paz liberal es generalmente guiada por los intereses e ideologías de los referentes internacionales. Por referentes internacionales se entienden las principales organizaciones internacionales, las instituciones financieras internacionales y los principales países del norte global. La mayoría de las intervenciones que promueven la paz liberal coinciden en diferentes actividades enfocadas en la seguridad y la construcción del Estado (MacGinty 2011a).

Existen diferentes modelos de aplicación de la paz liberal. Estos modelos de paz liberal son: conservador, ortodoxo y emancipador. De estos modelos de aplicación primero se discute el modelo conservador de la paz liberal. Este modelo está enfocado en obtener la consolidación de la paz para el mantenimiento de la misma. La paz liberal es vista a menudo como una expresión de hegemonía o dominación porque normalmente los principales referentes internacionales usan estrategias de dependencia, condicionalidad o la fuerza terminando a menudo con una paz unilateral que beneficia solo a una de las partes donde se realiza la intervención de paz (Richmond 2006).

En el modelo ortodoxo de la paz liberal los actores son cautelosos y sensibles con respecto a la propiedad cultural y local donde se lleva a cabo la intervención de paz, pero al mismo tiempo los actores trasladan sus metodologías, objetivos y normas para la construcción de un Estado más estructurado. “Este marco está dominado por la negociación consensuada. (...) Esto lo proyectan organizaciones e instituciones internacionales y ONG internacionales (Richmond 2006, 300). Este modelo ortodoxo de la paz liberal puede representar dos formas de actuar dependiendo del enfoque y metodología de los actores: el enfoque de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. A través del enfoque de abajo hacia arriba se construye una paz

más legítima que involucra a la población directamente afectada por el conflicto armado. Por su parte, el enfoque de arriba hacia abajo propone que la construcción de la paz es dirigida por los referentes internacionales (Estados, donantes, funcionarios, instituciones, ONG, etc.). Este enfoque se centra en las necesidades y derechos de los líderes de la intervención en torno a los problemas estructurales de la violencia (Richmond 2006).

El modelo emancipador es la forma más crítica de la paz liberal. El modelo emancipador busca una relación más cercana con la apropiación local, puesto que lleva su enfoque hacia el bienestar social y la justicia. Al construir esta relación cercana con la sociedad afectada por la violencia, mediante este modelo se obtiene un tipo de paz emancipadora. Esta paz no se encuentra dirigida por un Estado, sino que se encuentra impulsada por la sociedad, movimientos sociales o actores privados (Richmond 2006).

Estos modelos de paz liberal buscan llevar a diferentes países o Estados destruidos por la violencia hacia una mejor situación de la que se encuentran, pues la mayoría busca una reconstrucción del Estado y que este cumpla con diversos estándares internacionales para llegar a ser considerado como un país pacífico. "La visión liberal de la construcción de paz insiste en que las normas globales que rodean los principios del buen gobierno existen y deben tener peso" (Donais 2009, 50). Por ende, la paz liberal defiende la universalidad de sus prácticas y de su aplicación en diferentes contextos.

Según Basantes (2022), la paz liberal difiere en su aplicación en diversos contextos y no es todopoderosa, inamovible e indiscutible. La paz liberal está sujeta a cambios, pues para construir la paz los agentes de la paz liberal interactúan con otros actores con diversas visiones de paz. La visión y el entendimiento de la paz liberal nos permite comprender la perspectiva que ha tenido el Estado colombiano hacia la construcción de paz como agente de la paz liberal (Basantes 2022).

1.1.4. Paz comunitaria

La paz comunitaria se enmarca en la tradición y el contexto social (Donais 2009, 51). La paz comunitaria resalta el papel de los actores locales, pues estos impactan en los procesos de construcción de paz en diversos aspectos como en su implementación y su agenda. La participación local es clave, pues es ahí donde se puede llegar a reconfigurar el proceso de construcción de paz. Desde la paz comunitaria se tiene al mando o como principales representantes a los líderes de la comunidad, quienes impulsan una paz acorde a su contexto y

cultura. Dicho esto, en diversas ocasiones los actores locales intercambian ideas con instituciones o actores externos (Basantes 2022). La paz comunitaria suele contraponerse a la paz liberal:

Contrariamente a su contraparte liberal, esta segunda perspectiva es comunitaria en su carácter. Mientras los defensores de la paz liberal defienden a universalidad cuando alegan que las prácticas e instituciones liberales son a la vez apropiadas y deseables en todos los momentos y lugares, los enfoques comunitarios subrayan la importancia de la tradición y del contexto social a la hora de determinar la legitimidad y conveniencia de las visiones particulares del orden político, la justicia o la ética. Más que apoyarse en una plantilla universal, los comunitarios subrayan que toda resolución viable de los problemas de orden y buen gobierno deben derivar de y resonar en los hábitos y tradiciones de la propia población, que vive en tiempos y lugares específicos. Los comunitarios de la construcción de la paz defienden, en consecuencia, el derecho de las sociedades a realizar sus propias elecciones, independientemente del grado en el que estas se correspondan con normas internacionales emergentes, que desde esta perspectiva son vistas más como occidentales que como universales (Donais 2009, 50-51).

Como se puede notar, la paz comunitaria prioriza la cultura, el contexto social y la tradición. Se trata de una paz viable construida en un tiempo y lugar específico. Al mismo tiempo, la paz comunitaria puede recaer en diversos inconvenientes al momento de adaptarse a una comunidad (Basantes 2022). Este enfoque de paz comunitaria permite comprender los procesos que se han investigado en la tesis, puesto que las iniciativas artísticas de paz del barrio de Aranjuez, Medellín estudiadas están moldeadas por un contexto, una cultura y una tradición única.

1.1.5. Paz híbrida

Para Triana (2014) el término “híbrido” no nace mediante la construcción de paz o como una respuesta a la paz liberal; viene de diferentes estudios. De la misma forma, como lo plantea Richmond y Mitchell (2011, 8), “la hibridación se refiere a las formas en que los actores locales intentan responder, resistir y, en última instancia, remodelar las iniciativas de paz a través de interacciones con actores e instituciones internacionales”. Dentro de esta perspectiva híbrida, los actores locales e internacionales influyen en el proceso de construcción de paz. La paz híbrida no es pensada como algo estable con parámetros bien marcados o con una estructura determinada, puesto que la influencia de los actores internos y externos y su interacción evolucionan (Basantes 2022; MacGinty 2011a). La noción de apropiación local es inseparable del concepto de hibridación. Esto se debe a que en la paz híbrida la frontera entre

lo liberal y lo local no es muy notoria, pues implica relaciones complejas, transversales y transnacionales (Richmond 2011). En efecto, la paz híbrida es un tipo de paz que proviene de la interacción de la paz liberal impulsada por los actores externos y la paz que promueven los actores locales desde su propio contexto, cultura y necesidades (Mouly 2022).

Es considerada paz híbrida porque es producto de los aportes tanto de actores externos como internos. En la paz híbrida participan múltiples actores para lograr la construcción de paz. Debido a esta relación entre múltiples actores de la sociedad la paz híbrida puede alcanzar diferentes sectores de la sociedad.

El concepto de paz híbrida se extiende a diversos niveles dentro de la sociedad y “llama nuestra atención sobre la necesidad de tomar en cuenta a una multiplicidad de actores que participan en la construcción de paz” (Mouly 2022, 189). Para comprender la paz híbrida, MacGinty (2011a; 2011b) propone un modelo en cuatro partes. La primera parte se centra en las habilidades de las redes y estructuras liberales que imponen su concepción de paz. La segunda es la habilidad de persuasión que poseen los actores que defienden la paz liberal para convencer a los actores locales que acogen las ideas de la paz liberal. La tercera parte se centra en la potencialidad que tienen los actores locales y las redes locales para negociar o resistirse a las ideas impuestas por los agentes de la paz liberal, ya que estos actores suelen influir en el proceso de construcción de paz. Por último, se aborda la capacidad de los actores locales para generar y mantener ideas o conceptos que reten a la paz liberal, es decir, crear una resistencia a la imposición de los actores externos respecto al modelo de paz que se busca promover.

El modelo propuesto por MacGinty (2011a; 2011b) permite comprender cómo se generan las relaciones entre los actores de la paz híbrida. Es necesario entender que la paz híbrida puede reproducir violencia estructural y cultural debido a la imposición de ideas o una mala comunicación entre los actores. Al mantenerse estas formas de violencia, se habla de una paz híbrida negativa. Por otra parte, la paz híbrida positiva se presenta cuando se respetan las diferencias y se abordan la violencia estructural y cultural. La paz híbrida positiva debe nacer de la propia experiencia de los actores locales y ellos deben apoderarse de sus conceptos e ideas (Richmond 2015). La paz híbrida permite analizar la interacción que tienen los actores locales e internacionales en las iniciativas artísticas para la construcción de paz estudiadas y sus aportes a la construcción de paz. A continuación, se aborda otro de los conceptos necesarios para la investigación, la construcción de paz. La construcción de paz es un

concepto útil y necesario para la investigación, pues este nos permite comprender los aportes de 4 Elementos Skuela y Crew Peligrosos a la paz.

1.2. Construcción de paz

En esta sección se expone en primera instancia la definición y cómo se entiende en la investigación la construcción de paz. Pues este es el concepto clave que nos permite comprender los aportes del hip hop a la construcción de paz.

1.2.1. Definición

Diversos autores explican el concepto de construcción de paz de una manera diferente. Para los fines de esta investigación se discutirán diversos enfoques y se propondrá una definición que guiará la investigación. La evolución de este concepto es notable a través del tiempo. Boutros Boutros-Ghali planteó la construcción de paz como acciones dirigidas a identificar y apoyar estructuras tendientes a fortalecer y solidificar la paz para evitar una vuelta al conflicto. A la vez, estableció que la construcción de paz puede hacerse inclusive desde una etapa anterior al conflicto (Boutros-Ghali 1992, 1995).

Lederach (1997) afirma que para la construcción de paz es necesaria la transformación de un conflicto hacia relaciones pacíficas y sostenibles. Para lograr la transformación del conflicto es clave el fortalecimiento del tejido social y los espacios para relacionarse (Lederach 2008). Para comprender mejor la construcción de paz Lederach introduce una pirámide con tres enfoques de construcción de paz. En la punta de la pirámide se encuentran los actores más visibles como líderes políticos (enfoque de arriba hacia abajo). En la mitad de la pirámide se encuentran los líderes de mediano rango, es decir, los actores que se involucran tanto con los actores de arriba de la pirámide como con los de abajo (enfoque del medio hacia fuera o enfoque de red). En la parte inferior de la pirámide se encuentran los líderes comunitarios, quienes se encuentran directamente más afectados por el conflicto (enfoque de abajo hacia arriba). En la sección media hay mayor potencial para transformar el conflicto y construir paz porque estos actores tienen relaciones con actores que están en diversos espacios sociales (Lederach 1997, 2008).

Así, Lederach afirma que la construcción de paz se logra mediante el fortalecimiento de las relaciones sociales, de ahí la importancia de los espacios para relacionarse. La construcción de

paz entonces requiere el involucramiento de actores de diferentes partes de la pirámide, desde abajo hacia arriba (integración vertical) y de los diversos sectores sociales (integración horizontal) (Lederach 1997).

Rettberg (2013) afirma que desde el concepto planteado por Boutros-Ghali la construcción de paz se extiende, diversifica y expande significativamente a diversos campos generando varios conceptos de construcción de paz. Para ella, “la construcción de paz trasciende la resolución de conflictos por medio de negociaciones de paz o victorias militares” (Rettberg 2013, 16). Esta trascendencia se debe a que los actores armados que se enfrentan no son los únicos actores. Pues, los conflictos también involucran a la población civil, actores no gubernamentales, al sector privado y actores externos. Esta multiplicidad de actores genera un proceso dinámico que se desarrolla en diferentes ámbitos e involucra a diferentes actores (Rettberg 2013). Desde esta perspectiva y en consonancia con Lederach, la construcción de paz es un proceso dinámico entre diversos actores. Los actores involucrados en sociedades afectadas por conflictos armados son tan diversos que para construir paz el proceso debe abarcar todos los espacios y actores involucrados.

Para Mouly, “se define la construcción de paz como un proceso que se enfoca en las raíces del conflicto con el fin de transformar estructuras de violencia en estructuras de paz” (Mouly 2022, 166). Esta definición de construcción de paz ofrece una claridad conceptual al restringir el término y evitar abarcar también los conceptos de mantenimiento de la paz y el establecimiento de la paz. Así la construcción de paz busca abordar las raíces del conflicto. Dicho esto, a pesar de ser conceptos diferentes desde un punto de vista analítico, en la práctica se pueden encontrar varias iniciativas que combinan estos enfoques. El abordar las raíces del conflicto aumenta la probabilidad del cese de las acciones violentas. Esta conceptualización de la construcción de paz no es restrictiva en el tiempo, pues se afirma que la construcción de paz puede ser implementada en diferentes etapas del conflicto. Finalmente, esta conceptualización no especifica algún tipo de actor especial que deba llevar el proceso de construcción de paz a cabo. Sin embargo, al igual que Lederach (1997), recalca el papel central de la población afectada por el conflicto (Mouly 2022).

En esta tesis, la construcción de paz se entenderá como las acciones dinámicas dirigidas a abordar el conflicto generando relaciones pacíficas entre los actores para transformar las estructuras violentas en estructuras pacíficas. Este concepto nos concede la libertad de

comprender de manera óptima las acciones que han llevado a cabo 4 Elementos Skuela y Crew Peligrosos, su relación con diversos actores y su aporte a la construcción de paz.

1.2.2. Construcción de paz y posacuerdo

La etapa de posacuerdo también es considerada como “postconflicto” de acuerdo a varios autores. En esta tesis se usará el término “posacuerdo”, puesto que se entiende a esta etapa del conflicto como una fase de transición entre la firma del acuerdo de paz y su implementación mediante un proceso de construcción de paz de mediano o largo plazo y tomando en consideración que el conflicto armado colombiano no había terminado a la fecha de escribir (Hernández 2019). El único atributo que le da Ugarriza al concepto de posacuerdo es: “la reducción del número de homicidios relacionados con el conflicto por debajo de un umbral determinado” (Ugarriza 2013,145). La construcción de paz posacuerdo incluye diferentes actividades como: “cese del fuego, el DDR, la reconciliación, la atención a población vulnerable, la construcción de memoria y verdad, la justicia transicional y la reparación, la reforma de las Fuerzas Armadas y de Policía, la reconstrucción y el desarrollo económico, etc” (Ugarriza 2013, 145). Entre los ejes más comunes de construcción de paz se encuentran la: justicia transicional, el DDR, el retorno de la población desarraigada, la organización de elecciones libres y representativas, las reformas institucionales y las reformas agrarias (Mouly 2022). Rettberg (2003) propone que la consolidación de la paz en la fase del posacuerdo es compleja y durante su proceso está asociada con la reducción y transformación de la violencia, el cambio social y el mantenimiento de la paz buscando evitar volver al conflicto. Algunos estudios identificaron diferentes factores que caracterizan la etapa del posacuerdo y pueden contribuir al renacimiento de los conflictos armados. Los principales factores que propone Hernández (2019) son: el bajo sentido de pertenencia a la sociedad afectada, la insuficiencia de financiación y la incapacidad del Estado para ejercer control sobre las actividades de las personas que ejercieron y ejercen violencia estos factores pueden generar una vuelta al conflicto. Para Rettberg (2013) la dificultad de proponer una definición de la construcción de paz para el posacuerdo se debe a la tensión que existe, entre diferentes visiones: minimalista, maximalista e intermedia. La visión maximalista entiende a la paz como una justicia y bienestar para todos. Esta visión tiene un desarrollo de largo plazo y consiste en implementar reformas constitucionales y estructurales que afecten tanto al Estado como al sistema económico. La visión minimalista por su parte consiste en el cese de

hostilidades entre las partes y la adopción de medidas para evitar recaer en el conflicto. Esta visión va dirigida para un periodo de corto plazo y busca la reparación de las secuelas directas del conflicto y eliminación de incentivos para la continuación del conflicto. La visión intermedia por su parte considera que la paz debe ser duradera y para alcanzar esto se requiere del cese de hostilidades y de suficientes bases sociales y económicas para evitar una recaída y sentar las bases para el desarrollo posterior. La visión intermedia está enfocada para un plazo mediado aprovechando siempre las oportunidades. La visión intermedia sitúa a la construcción de paz para el posacuerdo en un punto medio donde esta se puede focalizar desde la ayuda en “emergencias humanitarias” hasta la “ayuda a largo plazo para el desarrollo”. Esto significa que la construcción de paz posacuerdo tiene diferentes temporalidades y abarca procesos a largo plazo, como varios de los impulsados desde el arte, que se ejemplifican en esta tesis.

Gráfico 1.1. Interpretaciones de la construcción de paz, 2003

	Visión maximalista	Visión minimalista	Visión intermedia
Definición de paz	Paz es justicia y bienestar para todo/as.	Paz consiste en cese de hostilidades entre las partes y adopción de medidas para evitar recaer en el conflicto.	Paz, para ser duradera, requiere de cese de hostilidades y de suficientes bases sociales y económicas para evitar una recaída y sentar las bases para el desarrollo posterior.
Contenido de la actividad de construcción de paz	Remoción de secuelas del conflicto y reformas institucionales y estructurales de fondo (incluyendo reformas del Estado y del sistema económico).	Reparación de secuelas directas del conflicto (e.g. reconstrucción de infraestructura, retorno de refugiados, remoción de minas) y eliminación de incentivos para la continuación del conflicto (e.g. control de minas de diamantes, tráfico de narcóticos)	Reparación de secuelas del conflicto y reformas estructurales "estratégicas" (e.g. sistema electoral, administración de justicia, buen gobierno y mecanismos de resolución pacífica de disputas) para "nutrir" la paz.
Plazo	Largo	Corto	Mediano, aprovechando la "ventana de oportunidad".

Fuente: Rettberg (2003, 19).

Para Mouly (2022) es importante comprender que muchos conflictos surgen durante el periodo de posacuerdo debido a la propia dinámica que tiene el conflicto. Basándose en la definición que se propuso de construcción de paz para guiar esta investigación se afirma que durante el posacuerdo se encuentran todavía ciertos tipos de violencia. Por ello, es importante

analizar el rol de iniciativas, como las estudiadas en esta tesis, para tratar de contrarrestar estas formas de violencia.

1.2.3. Justicia transicional y memoria

La justicia transicional suele ser un eje de construcción de paz posacuerdo. Al igual que los diversos conceptos que se han analizado, posee varias definiciones. El Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) plantea que “La justicia transicional se refiere a cómo las sociedades responden al legado de violaciones masivas y graves de los derechos humanos. Plantea algunas de las preguntas más difíciles (...) y se enfrenta a innumerables dilemas. Sobre todo, la justicia transicional tiene que ver con las víctimas” (ICTJ 2022). Por su parte Téllez (2021) define la justicia transicional como una expresión que se usa para nombrar los procesos de rendición de cuentas por crímenes políticos y de masas que se llevaron a cabo en el pasado, en situaciones de guerra o de dictadura. Para Mouly la justicia transicional es: “una forma de justicia que se aplica durante un período de transición posterior a un periodo caracterizado por violaciones sistemáticas o generalizadas a los derechos humanos” (Mouly 2022, 227).

La justicia transicional se puede llevar a cabo de diferentes formas y con el uso de distintos mecanismos según el contexto. Estos mecanismos son: comisiones de la verdad, reparaciones a víctimas, acciones penales contra los que violaron los derechos humanos, reformar el sistema judicial, la Policía y las Fuerzas Armadas y conmemorar a las víctimas, entre otros. El objetivo principal de la justicia transicional es la prevención de hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos (Mouly 2022). En esta tesis se considera que Crew Peligrosos y 4 Elementos Skuela han aportado al proceso de justicia transicional al trabajar, por ejemplo, con la comisión de la verdad de Colombia.

El tener memoria no debe ser una forma de generar un resentimiento, odio, enojo, búsqueda de venganza ante los que ejercieron violencia sobre otros, sino el tener memoria debe ayudar a la comunidad a plantear nuevas acciones, leyes, escenarios, estructura que busque la no repetición, la construcción de paz y la reconciliación (Colorado 2019). Los dos conceptos, la justicia transicional y la memoria, servirán para enmarcar el estudio de caso puesto que Crew Peligrosos y 4 Elementos Skuela han aportado a estos procesos en el barrio de Aranjuez e inclusive más allá.

1.3. Arte y construcción de paz

Para entender el arte y la construcción de paz es necesario partir de la siguiente pregunta: “¿Por qué fomentar una convergencia explícita de las artes y los campos de la construcción de paz?” (Shank 2008, 218). El arte se ha utilizado desde el principio de su creación para transmitir las experiencias, emociones y realidades de los seres humanos. El arte también puede transformar el pensamiento y actuar de las personas. El arte no solo transforma lo anteriormente mencionado, pues al lograr cambiar estos aspectos en los individuos alcanza a modificar la dinámica de los conflictos (Shank 2008). Para Shank el arte y la construcción de paz resultan ser aliados lógicos. “Dado que el campo de la construcción de paz requiere herramientas tan diversas y complicadas como el espíritu humano, las artes emergen como un aliado lógico” (Shank 2008, 218). Por lo tanto, desde esta percepción se puede ver el carácter holístico que tiene el arte. Existen dos aspectos que facilitan la complementariedad del arte y la construcción de paz. Estos son la flexibilidad y la fluidez cultural. La flexibilidad cultural permite comprender que la transformación del conflicto no es igual en todos los contextos. La fluidez cultural, por su parte, ayuda a comprender que el arte no solo prioriza la cultura, sino que se adapta a ella (Basantes 2022).

El arte permite una multiplicidad de acciones al abordar un conflicto, ya que, al poseer flexibilidad y fluidez cultural, genera símbolos o simbología capaces de adaptarse y promover la paz mediante la comprensión de las realidades concretas de los individuos y sus comunidades (Soriano 2018). En el caso del hip hop se da primero porque aborda el problema de la violencia de raíz al buscar remediar la marginación de los barrios que no posean las condiciones adecuadas y necesarias para una vida digna.

Por lo tanto, lo que se busca del arte no es solo que sea una expresión meramente artística, sino que fomente procesos culturales con énfasis en la paz. El caso de estudio del hip hop que se analizó cumple con este propósito. El hip hop busca la creación de oportunidades, de una reducción de la violencia mediante el arte. Como lo menciona Garces (2011, 115),

Desde el hip hop los jóvenes asumen elecciones particulares y diferenciales que les permiten situarse en un contexto. El hip hop como música y expresión cultural le ofrece al joven la posibilidad de construir maneras de ser y actuar en el mundo, además logra satisfacción psíquica y emocional, al ligar su deseo de “salir adelante” y visibilizarse desde “la expresión de su verdad”.

El hip hop posee la flexibilidad y la fluidez dentro de su misma cultura. Esto se puede apreciar en los pilares de la cultura hip hop que se analizan en la tesis el rap y el grafiti. Estos dos pilares permiten al hip hop tener un enfoque holístico al crear relaciones, conexiones y uniones con otras personas dentro y fuera de la cultura hip hop.

Cada vez más la academia recalca la importancia de que la construcción de paz tenga un enfoque holístico: “Un número creciente de académicos y profesionales han pedido un enfoque más holístico para la resolución de conflictos. En lugar de ver el acuerdo como el objetivo final, optan por la comprensión, la construcción de relaciones y el cambio estructural en la sociedad como procesos continuos de transformación de conflictos” (Beller 2009, 7). El arte es un medio para conseguir estos avances en la construcción de paz. Como lo plantea Shank (2008), el trabajo de los constructores de paz es encontrar las diferentes maneras de incorporar el arte para generar espacios donde las víctimas o personas afectadas por el conflicto armado puedan expresarse, curarse y reconciliarse mediante las diversas posibilidades que genera el arte.

Con estas afirmaciones se nota como la construcción de paz ha encontrado en el arte un compañero ideal para lograr sus objetivos. Así, para Lederach, "Arte es aquello que la mano humana toca, moldea y crea, y que, a su vez, toca nuestro más profundo sentido del ser, nuestra experiencia. El proceso artístico posee esa naturaleza dialéctica: surge de la experiencia humana y después da forma, expresión y significado a esa experiencia. La construcción de paz tiene esa misma cualidad artística" (Lederach 2008, 84). Por lo tanto, se debe comprender que el arte siempre ha sido diversa y posee diferentes formas de manifestarse. Lo que conecta el arte con las personas son las diversas experiencias, emociones y realidades del ser humano. Por lo tanto, el enfoque que se tomará con respecto al arte para esta investigación será fenomenológico. Pues, la fenomenología está ligada a las percepciones y sensaciones de los sujetos, permitiendo analizar así sus experiencias con respecto al conflicto (Zapata 2017).

1.3.1. Música y construcción de paz

La música es un medio excelente para comprender el conflicto. O'Connell (2010) afirma que en términos de estructura musical el conflicto es analógico a la disonancia, por lo cual es importante en teoría musical. En términos de materiales musicales el conflicto se puede visualizar de manera simbólica mediante los instrumentos que se emplearon en exhibiciones

bélicas o religiosas. En términos de práctica musical el conflicto es recreado mediante un performance donde se puede recrear batallas históricas, celebraciones después de la guerra, etc. En términos del contexto musical el conflicto se negocia activamente en concursos musicales, reemplazando la tragedia de la violencia con el triunfo de la virtud. En términos de valores musicales el conflicto se encuentra impregnado en la vida musical por la disonancia en los ámbitos sociales y económicos. Con estas diferentes conceptualizaciones O'Connell muestra cómo la música comprende el conflicto dentro de toda su propia teoría, pero esto no solo queda en su comprensión, sino que al mismo tiempo O'Connell afirma:

La música también proporciona un excelente medio para identificar la resolución de conflictos, ya que el conflicto encarna en sí mismo las semillas de su propia resolución. Cuando los sistemas musicales reconocen un registro disonante, a menudo reconocen soluciones consonánticas, lo que permite la yuxtaposición lúdica de elementos conflictivos y resolutivos dentro de un marco musical” (O'Connell 2010, 5).

Por lo tanto, la música puede comprender el conflicto y plantea que la solución a este mismo se encuentra en el conflicto. Según O'Connell (2010) la música y los procesos de construcción de paz se han beneficiado mutuamente. La música por su parte ha generado nuevas instituciones culturales y organizaciones musicales. Mientras tanto, la música ha creado espacios neutrales para fomentar el diálogo entre sectores divididos por el conflicto. La música puede tener diferentes formas de aplicación para los procesos de construcción de paz. Existen investigaciones como la de Cross (2005), que analiza el caso del conflicto en Australia y cómo la música ayudó para llegar a un reconocimiento mutuo y un cese en las hostilidades. También se encuentra el trabajo de Pinto (2014), quien analiza las oportunidades y limitaciones de las canciones compuestas por las víctimas en el caso colombiano.

La música se manifiesta de diversas formas. Esta tesis se centra en los aportes que ha generado la música hip hop a la construcción de paz. Las melodías y los motivos que la música transmite permiten y ayudan a la creatividad del ser humano. “Al escuchar música, parece haber una tendencia general a inferir un pulso temporalmente regular y a organizar nuestra experiencia del flujo continuo de la música en torno a ese pulso. Esto también se evidencia en la producción musical” (Cross 2005, 5). El pulso al que se refiere es la melodía que se genera por la vibración y ondas que producen la música. Al igual que la letra de una canción, debe ser apreciada, puesto que la música permite conectar al ser humano con sus más profundos sentimientos e impactar de manera positiva o negativa en las ideas o actitudes que llega a tener el individuo (Lederach 2020).

Un autor que aborda la importancia de la música en sociedades en conflicto es Lujan. Luján advierte que “los procesos musicales humanos implican reconocer diversos agenciamientos entre grupos de cara a la resolución de conflictos” (Luján 2016, 174), puesto que, para la resolución de conflictos siempre es necesaria la interacción entre los diferentes actores. Para lograr alcanzar la paz este conjunto de actores deberá lograr resolver sus conflictos sociales entre todos los involucrados.

Aspectos como la cohesión social, la intermediación entre grupos políticos opuestos, entre diferentes dominios espirituales y situaciones de extremo prejuicio, entre otros factores, promueven la cooperación entre grupos diversos en diferentes niveles: musicales, identitarios, económicos, étnicos (interculturales), al encontrar propósitos conjuntos cuya finalidad es realizar planteamientos para la resolución de diversas tensiones sociales (Luján 2016, 174).

La música es una herramienta poderosa para crear conexiones interculturales. La música genera un encuentro con el otro. Este encuentro con el otro es lo que brinda la oportunidad de pensar en un cambio, en un diálogo, o en la paz. Como lo afirma Luján, “ y aunque la música no es correctivo de la guerra por excelencia, los escenarios musicales pueden ser puntos de cimentación de lugares de no-guerra como lugares de consideración de las necesidades del ‘Otro’” (Luján 2016, 176). De esta manera la música se entiende como mediadora en contextos de guerra o de transición social. Los casos de Bosnia-Herzegovina y Jamaica expuestos por Luján (20016) demuestran cómo la música puede mediar en la resolución de conflictos contribuyendo a su transformación. Tal y como lo afirma Luján (2022, 2),

Los factores culturales de esta interacción conllevan a establecer posicionamientos no sólo políticos, también psicológicos, étnicos y demás formas de proceder relacional a la vida social de los colectivos; el activismo político, comunitario, artístico y de género, entre otros, son muestras de las apropiaciones de lo musical sobre las fuerzas sociales y las filiaciones identitarias que los conglomerados sociales realizan.

Por lo tanto, para esta tesis se tendrá en cuenta cómo la música hip hop, el rap, puede generar un aporte a la construcción de paz. Se buscará entender cómo se aporta a la construcción de paz desde el hip hop. La música y la construcción de paz se juntan al crear un espacio neutro para fomentar el diálogo permitiendo de esta forma crear uniones y relaciones entre actores del conflicto que opinen de una manera diferente. Esta afirmación nos lleva a cuestionarnos ¿cómo lo musical genera cambios a nivel cultural y estructural para la reducción de violencia y cómo esto se conecta con los cambios que se producen a nivel personal? Esta pregunta se

abordará en el primer capítulo empírico de la tesis, el cual se enfoca en los aportes del rap a la construcción de paz.

1.3.2 Hip hop y construcción de paz

El hip hop es una cultura urbana que nació en los barrios del Bronx de Nueva York al plasmar la vida afroamericana y latina. El hip hop es una suerte de respuesta a la segregación racial y marginación social, económica y política de las comunidades africanas y latinas (Marín 2002). Presenta cuatro pilares artísticos que son: el *break dance*, el *DJing*, el *MCing* o rap y el grafiti. Estas formas artísticas permiten expresar las visiones alternativas y radicales que tienen los individuos pertenecientes a esta cultura. Para Steven Best (1999) el hip hop es como un campo de batalla cultural donde los hoppers desarrollan identidades, resisten a la opresión y configuran las experiencias individuales de resistencia y lucha, ya que en el hip hop siempre hay una energía o a veces rabia por parte del hopper que busca liberarse de todo lo que le preocupa o lo tiene en un estado de malestar. Por lo tanto, se debe entender que “El hip hop nace entonces como una cultura urbana de gueto que valora la constancia, el esfuerzo, la coherencia entre pensamiento y acción y la lucha por lo que se quiere; una lucha que se libra en medio de circunstancias adversas” (Marín 2002, 139). Como tal, el hip hop se ve a sí mismo como una cultura que permite la transmisión de principios entre los involucrados en la cultura. Estos principios o valores son los que se aprenden en la calle para hacerse de un nombre y ganar el respeto. El hip hop busca hacerse un nombre y ganar el respeto en la calle, pero desde el arte. Es decir, se conociera el hip hop no solo como un pasatiempo sino como una profesión. Por lo tanto, se crea una filosofía de vida basada en los principios de constancia, esfuerzo, coherencia entre pensamiento y acción, y lucha por lo que se quiere.

Esta filosofía de vida es lo que enriquece y nutre a la comunidad del hip hop permitiendo su expansión y posicionamiento en diversos ámbitos que involucran a la sociedad. Se debe tener clara la noción de que el hip hop se crea y produce en la calle, en lugares de recreación o encuentro como parques, patios de recreo, sitios de juego. Estos lugares permiten a los pertenecientes de la cultura hip hop sentirse libres, pues la cultura se alimenta del aturdimiento, la dureza, la libertad y las historias de la calle (Marín 2002). De manera análoga a la construcción de paz, el hip hop forma ciudadanos empoderados en la búsqueda de transformar su contexto. Esto puede motivar cambios significativos en los habitantes de un barrio o área que se guíen por la filosofía del hip hop. Es decir, el hip hop puede enfrentar la

violencia estructural y cultural que mantiene a ciertos barrios marginados y estigmatizados por su cultura.

El hip hop ha sido un medio de resistencia idóneo para mucha gente de barrios marginados, como lo explica Garcés:

Las prácticas comunicativas de resistencia apropiadas por la cultura hip hop a largo del 2000 evidencian el desarrollo de un plexo cultural que reúne diferentes dimensiones, como posibilidades sensoriales (audición, movimiento, ritmo), a su vez involucra cuerpo, emoción, sensación, recuerdo; todo ello convierte a la música en una síntesis emocional incomparable con otras ofertas culturales, como cine, teatro, telenovela, etc (Garcés 2011, 117).

El hip hop construye paz mediante la apropiación personal de las personas que lo practican y de las que escuchan su música de una manera tal que involucra todo el cuerpo, tal como lo menciona Garcés. Las prácticas que principalmente se analizan en la tesis son el rap y el grafiti. El rap posee cualidades interesantes por ser analizadas. Así, “el hip hop en su versión rap nos reitera que el mundo existe en tanto tenga algo que contar... sólo así se forja el reconocimiento, el diálogo y el encuentro entre los pares” (Garcés 2011, 121). Por ello, el hip hop, aparte de ser una filosofía de vida, aporta al diálogo y a la mejora de las relaciones entre habitantes de una misma comunidad.

En diversas ocasiones se considera a los grafitis como una acción que perturba el espacio público. El grafiti es visto solo con la intención de dañar un espacio. Se puede considerar el grafiti como algo que pertenece y no a la cultura del hip hop. Su origen puede ser diverso, pero para esta investigación se va a entender el origen del grafiti tal como lo plantea Stahl (2009): los textos no oficiales y los dibujos de la pared han recibido el nombre de grafiti. El hip hop encierra en el grafiti otra forma de expresión artística que puede verse en varias partes de la calle que transmiten un mensaje para los observadores. Por lo tanto, el análisis sobre el grafiti y sus aportes desde el hip hop a la construcción de paz es relevante para esta investigación.

En esta tesis, se entiende por construcción de paz las acciones dinámicas dirigidas a abordar el conflicto generando relaciones pacíficas con los actores para transformar las estructuras violentas en estructuras pacíficas. Por lo tanto, el hip hop se inserta con facilidad en este concepto de construcción de paz, pues, al ser una cultura de calle en búsqueda de cambios está cercano a las necesidades de la sociedad y los problemas que la sociedad posee. A través del hip hop se puede plantear una construcción de la paz de abajo hacia arriba y se puede visualizar en la práctica una forma de paz comunitaria.

En esta tesis, el hip hop es una filosofía de vida que genera acciones y plasma los sentimientos humanos de esta cultura urbana. Se conocen diversas formas artísticas que tiene el hip hop para expresarse. En esta tesis se analizará el rap y el grafiti como herramientas y medios para aportar a la construcción de paz por parte de la comunidad del hip hop.

1.4. Conclusión

Las teorías y conceptos expuestos en este capítulo generan las herramientas necesarias para enlazar las categorías teóricas con el caso empírico que se presentará en los siguientes capítulos de la tesis. Estas herramientas están en las tres secciones de este capítulo. Primero se presentaron diversas perspectivas teóricas de la paz, pasando por paz liberal, paz imperfecta, paz comunitaria y paz híbrida. Las categorías de paz comunitaria e híbrida permiten analizar las interacciones entre los actores involucrados en el proceso de construcción de paz y así examinar las relaciones entre las iniciativas de paz locales estudiadas en esta tesis y las instituciones estatales y organizaciones internacionales relacionadas con el proceso de paz.

Segundo, se discutió el concepto de construcción de paz, llegando a una definición que guiará la investigación. La construcción de paz se entenderá así: acciones dinámicas dirigidas a abordar el conflicto desde sus raíces generando relaciones pacíficas entre los actores para transformar las estructuras violentas en estructuras pacíficas. Al tener esta definición clara, se aborda la construcción de paz en el posacuerdo conforme el marco temporal de la tesis y se busca entender cómo el hip hop permitió reducir diferentes formas de violencia en esta etapa. Para terminar, se aborda los conceptos de justicia transicional y memoria pues estos permiten analizar los aportes de 4 Elementos Skuela y Crew Peligrosos a la construcción de paz.

Por último, se desglosa la vinculación del arte con la construcción de paz. El enfoque con respecto al arte es fenomenológico, pues este está ligado a las percepciones y sensaciones de los sujetos, y permite analizar sus experiencias con respecto al conflicto. Dentro del arte y la construcción de paz se analizó el papel vital que tiene la música en los procesos de construcción de paz al lograr un cambio de percepción o de ideas de las personas al conectarse mediante la música. Como último concepto se expuso al hip hop como una filosofía de vida que pone en práctica conceptos como la constancia, el esfuerzo, la coherencia entre pensamiento y acción, la firmeza y la lucha como fundamento para guiar su vida, lo cual permitirá comprender los aportes del hip hop a la construcción de paz en Aranjuez.

Capítulo 2. La música hip hop y la cultura hip hop aportan a la construcción de paz

Este capítulo se centra en los aportes de la música hip hop y su cultura a la construcción de la paz. Por lo tanto, en este capítulo se busca responder la primera pregunta subsidiaria ¿Cómo el hip hop aportó a la construcción de la paz a través de su música y cultura en Aranjuez, Medellín entre 2016 y 2022? Este capítulo se centra en los aportes del hip hop que se presenta desde el rap, la música o la cultura hip hop.

Este capítulo se divide en tres apartados, que corresponden a tres grandes tipos de aportes de la música y cultura hip hop a la construcción de paz en Aranjuez en el periodo señalado. En primer lugar, se analiza cómo la filosofía de vida del hip hop contribuyó a la construcción de una cultura de paz. En segundo lugar, se examinan los aportes del hip hop a la reducción de la marginación y estigmatización de la gente del barrio Aranjuez. En tercer lugar, se estudia cómo el hip hop permitió desafiar la normalización de la violencia en Aranjuez durante el posacuerdo. Para terminar, las conclusiones al final de este capítulo ofrecen una síntesis de la respuesta a la primera pregunta subsidiaria de investigación.

2.1. Una filosofía de vida construye una cultura de paz

En este apartado se examina cómo la cultura hip hop aportó a diversas personas de Aranjuez una filosofía de vida más pacífica durante el periodo de estudio. Uno de los principales aportes hallados en esta investigación es el de cambio de mentalidad. En particular, se encontró que el hip hop había logrado enseñar a las personas valores como la humildad, el respeto, la tolerancia, la constancia, etc., que son importantes para construir una cultura de paz. Asimismo, se halló que había ayudado a deconstruir el pensamiento de las personas dentro de una ciudad o barrio que ha sido sofocada por la violencia y de esta manera cuestionar la normalización de la violencia. Cómo lo diría el músico Henry Arteaga líder de Crew Peligrosos permitió “cambiar lo negativo a positivo” (Henry Arteaga (JKE), entrevista del autor, 10 de febrero de 2023).

En la comunidad hip hop, el respeto es fundamental. Desde los inicios del hip hop en las calles de Nueva York en la década de 1970, los cantantes o raperos o mc's, dj's, breakdancers y grafiteros han trabajado juntos para crear algo que va más allá de la música, el baile y el arte callejero. Así el hip hop creó toda una cultura que empapó a diversas personas. Se puede

pensar que las letras de las canciones - en sí la música - es lo que influye. No obstante, como lo mencionó JKE, “no es la música; es el hip hop. El hip hop es un movimiento que, pues, tiene mucha expresión artística y también tiene un concepto filosófico” (Henry Arteaga (JKE), entrevista del autor, 10 de febrero de 2023). Tal como lo menciona JKE, más allá de la parte artística, el hip hop tiene conceptos filosóficos muy presentes en la mayoría de las personas de la cultura del hip hop. Tal como lo afirma Garcés (2011, 122), “El hip hop retoma la filosofía de hazlo tú mismo, pues son los jóvenes populares, aquellos que adolecen de las condiciones óptimas de formación educativa y bienestar social, quienes retoman los cuatro elementos artísticos del hip hop y los “desarrollan con las uñas””.

Estos principios que se valoran en la cultura hip hop son la constancia, el esfuerzo, la coherencia entre pensamiento y acción y la lucha por lo que se quiere como lo mencionó Marín (2002). Estos principios se pueden visualizar tanto en la filosofía existencialista como en la filosofía pragmática. La filosofía existencialista se puede encontrar en las letras de las canciones de rap que cuestionan el sentido de la vida, la muerte, el destino, la libertad y la moral. Los raperos se enfrentan a las contradicciones y los dilemas de su existencia, buscando su propia autenticidad y su propio proyecto de vida. Algunos ejemplos de raperos que han incorporado elementos existencialistas en sus letras son Nach, Kase.O, Residente o Canserbero. Estos artistas reflexionan sobre temas como el suicidio, la angustia, la soledad, el amor, la felicidad o la esperanza, utilizando un lenguaje crudo y directo que conecta con las emociones y las experiencias de su público. Según Sánchez (2018, 45), "el rap es una forma de expresión existencialista que busca dar sentido a una realidad absurda y caótica" . El mostrar la realidad tal y como está se halla también en la filosofía pragmática. La filosofía pragmática y el hip hop son dos formas de expresión que comparten una visión crítica y transformadora de la realidad social. Ambas buscan generar conciencia, resistencia y alternativas frente a las problemáticas que afectan a las comunidades marginadas y excluidas. En este sentido, la construcción de paz en el barrio de Aranjuez, Medellín, Colombia, es un escenario donde se puede apreciar cómo estos dos elementos se unen y se potencian mutuamente.

Después de la firma del acuerdo de paz de 2016, el barrio de Aranjuez se tornó más tranquilo, ya que la violencia armada disminuyó. Pero este resultado no se debe solo a la firma del acuerdo de paz. También se debe en cierta medida a las semillas que sembraron JKE, Crew Peligrosos y 4 Elementos Skuela desde sus inicios, los cuales generaron un cambio en la mentalidad de los más jóvenes. Como lo plantea JKE,

El hip hop tiene mucho egotrip, la música, las batallas, todo, pero cuando te enteras de que la competencia es interna, que la competencia es usted mismo, no con el otro ahí, se descansa el ego. Y sabes que si la otra persona gana es porque se entrena más que tú, no porque te gane porque es mejor. Nadie es mejor que nadie y pues desde esa parte nuestro discurso está basado en la autosuperación en la eliminación del otro (Henry Arteaga (JKE), entrevista del autor, 10 de febrero de 2023).

Este cambio de mentalidad es un cambio de percepción, inclusive de filosofía de vida para las personas. Vivir en un contexto de violencia y de vida fácil donde algunos obtenían la satisfacción inmediata ha sido un problema para los habitantes de Aranjuez, muchos de los cuales llegaron a normalizar esta situación. En el barrio de Aranjuez, la paz comunitaria se ha construido a partir de un cambio de mentalidad para construir una paz necesaria. Este cambio de mentalidad se ha podido observar inclusive en personas que antes se dedicaban a actividades ilícitas. Un líder de la comunidad explicó este cambio y cómo había contribuido a una mejora de la situación en Aranjuez, en la actualidad:

En el barrio a lo largo de los años hasta la actualidad, te comento que estos líderes directamente eran nuestra familia, eran nuestros hijos, eran los vecinos. Entonces, en un principio, pues, cuando estos muchachos ´te estoy hablando de hace 30 años´ no comían nada y robaban a los mismos vecinos. Robaban y hacían lo ilícito en el mismo barrio y todo eso. Después la cultura cambió un poco desde que estos muchachos cambiaron como que la mentalidad. Entonces, ya se dedicaron más que todo al negocio de extorsión, a lo que ellos dicen “un pez gordo”, o sea a gente rica y a las plazas de vicio. Entonces, estos muchachos antes hacían en los barrios fiestas de niños, fiestas en diciembre, festejaban el día de la madre, del padre. Y si antes se fueron ganando, pues, a la comunidad y a los muchachos. Sabíamos que directa o indirectamente uno de nuestros familiares estaba metido ahí, pero que ellos llegaban a hacer algo por el barrio, pero desafortunadamente ellos, pues, en la parte ilícita o alguna cosa que hacían que estaba mal hecho, pero no lo hacían en el barrio, lo hacían en otros lados. Ya pasó el tiempo y los líderes cambiaron también, o sea ya no eran tan chirretes. Ahora era gente preparada, gente muy educada que le rezaba a la Virgen y todo eso. Estos muchachos son los que ahora de cierta forma cuidan a los barrios (Anónimo, entrevista del autor, 20 de febrero 2023).

De esta manera podemos entender cómo en la comuna 4 Aranjuez de Medellín la paz se empezó a construir con un cambio de mentalidad por parte de los que ejercían la violencia en el mismo barrio. De ese modo Aranjuez empezó a considerarse uno de los barrios más tranquilos.

El hip hop propone una forma de resistencia y de transformación social desde el arte y la cultura. Los jóvenes del barrio de Aranjuez en Medellín han encontrado en el hip hop una herramienta para expresar sus problemas, sus sueños y sus propuestas, así como para generar espacios de convivencia, de educación y de participación ciudadana. El hip hop les ha

permitido expresar su propia voz y su propia identidad, alejándose de los estereotipos y las etiquetas que les impone la sociedad. El hip hop les ha permitido también reivindicar sus derechos y sus valores, denunciando las injusticias y las violaciones que sufren por parte del Estado, de grupos narcotraficantes o de grupos armados. Asimismo, les ha permitido construir una alternativa de vida digna y solidaria, basada en el respeto, la creatividad y la cooperación. Como afirma Gómez (2021, 32) "el hip hop es una filosofía práctica que busca transformar el mundo desde abajo". Esto es más evidente con la afirmación de P. Flavor:

Hermano, vea, yo lo único que sé es que la paz empieza conmigo. La paz empieza conmigo independientemente de lo que sea, el barrio donde estemos violencia hay, tanto acá en un barrio marginal como en un barrio más extracto alto de Medellín. Paz es en mi ser. ¿Cómo así que en mi ser? ¿Cómo yo doy paz? ¿Cómo yo hago paz? Lleva desde mi ser porque no solamente como rapero, yo puedo decir en mis canciones paz y amor, pero yo como ser humano, soy una mierda. Ahí no hay coherencia. Entonces, para mi es importante encontrar la coherencia en lo que pienso, lo que digo y en lo que hago, que esas tres concuerden si no paila (P. Flavor entrevista del autor 14 de febrero de 2023).

Según Mesa (2016), la realidad cotidiana en el Medellín de los años 90 era en los barrios representada por los "pillos", los cuales eran el ejemplo e ideal que deseaban alcanzar los niños y jóvenes, pues veían en este tipo de vida una redituable profesión. JKE explicó cómo el hip hop dio una alternativa a estos niños y jóvenes para vivir dignamente y les enseñó la importancia de esforzarse para lograrlo:

Pues la primera es vivir como vivir dignamente. Cierto pues, a lo que usted observa, no hay condiciones dignas para hacer un montón de cosas, pues la gente quiere irse al rebusque hacer un montón de cosas que no están. Y eso hace desviar a muchos pelados, pues la vida fácil es una cosa muy certera. Realmente es la oferta número uno para las personas tener las cosas fáciles, pero a veces el hip hop ha dado esa lucha, esa disciplina, esa constancia y un montón de cosas que te llevan a desafiarte siempre. Yo quiero lograr esto, esto y esto y esto. Te genera otro tipo de energía en la cual todos estamos convencidos: por más dificultades que haya o por más obstáculos que estén, cuando estás enfocado en algo, no vas a elegir lo otro (...) Cierto, pues, al mirar de otra manera la vida, generamos una conciencia, una responsabilidad por ella. Entonces, el hip hop es cambiar lo negativo a lo positivo y, como eso empieza en nuestro barrio, esas opciones se ven a través del arte en nuestro barrio. Se genera otra manera de habitar la comuna, de habitar el barrio (Henry Arteaga (JKE), entrevista del autor, 10 de febrero de 2023).

Las formas en cómo se genera el cambio de mentalidad pueden ser diversas. El arte es una de ellas y se puede constatar su impacto en el caso de estudio. Este impacto en el caso del hip hop se ha dado primero porque ha abordado el problema de la violencia de raíz al buscar remediar la marginación de los barrios que no posean las condiciones adecuadas y necesarias

para una vida digna, la cual es una forma de violencia estructural que ha alimentado la violencia directa. El arte no solo permite desafiar la normalización de la violencia, sino plantear alternativas a esta situación de violencia. Permite concientizar a la población sobre la situación y mostrar que otros caminos son posibles. Como afirma P. Flavor, "Somos muy bendecidos porque en nuestro barrio hay unas historias demasiado difíciles y que nosotros podamos contar nuestra versión a través del arte es poder plantar una semillita a otra persona y que crea que hacer buenas cosas es posible. Eso es amoroso y esperanzador" (Ramírez 2023).

El barrio se nutre por quienes lo habitan. Se nota el cambio de mentalidad de las personas, el cual es un aporte del hip hop. La filosofía que muestra JKE en su pensamiento y forma de ser ha llegado a sus canciones e impactado de manera positiva a quien lo ha escuchado o ha conversado con él. La siguiente letra de una de sus canciones nos ayuda a entender este impacto:

Soy del barrio y vivo el barrio, mi cuadro es mi escenario.

A diario vivo y sobrevivo de la guerra de sicarios

Que miran siempre al cielo, rogando por sus vidas

Que en sus callejones nunca encuentran la salida.

Hip hop es libertad, es caminar con voluntad

Soportar la tempestad, con los homies lealtad

Es la fiesta y es protesta, es amor para esta escuela

Ideología espiritual, es romper toda cadena

El bum bah me dio la fe, en mi crew volví a nacer

Soy lo que quiero ser, crecido en Aranjuez

Me enseñó la vida, curo mis heridas, tengo el pan de cada día

Sin miserias, mi riqueza es mi familia.

Fuente: canción "In the Place, Anécdota de un Día" de Crew Peligrosos, disponible en:

https://www.youtube.com/watch?v=eo2z-ZXfT1E&ab_channel=CrewPeligrosos (última visita 05/06/2023).

El cambio de mentalidad producido por el hip hop en las personas del barrio ayudó a las personas a plantearse las metas que deseaban alcanzar en la vida sin incurrir en actos de violencia. Les permitió superarse y desafiarse constantemente porque, como lo mencionaba JKE, es algo que se encuentra presente en la cultura hip hop. Así, los jóvenes involucrados en

el hip hop vieron que tienen otra alternativa de vida que requiere de una constante disciplina y constancia. Esto ayudó a que su mente y su percepción de la realidad cambiaran a pesar de las dificultades. De esta manera, el hip hop ha sido una forma de auto educación y filosofía de vida para lograr alcanzar las metas propuestas.

Igualmente, Johan García alias Doncella afirmó que gracias al hip hop se habían recuperado los jóvenes de una u otra forma y habían encontrado cómo entretenerse, cómo dedicarse a lo que les gustaba, cómo escribir (Johan García (Doncella), entrevista del autor, el 13 de febrero de 2023). Este cambio de mentalidad se dio gracias a la cultura del hip hop y al empaparse de la cultura profesionalmente, no solo como un hobby. Tal y como lo afirmó JKE, “Se necesita disciplina, constancia, humildad, un contexto completamente diferente que te lleva a pensar más en la humanidad y en el arte, en la cultura, en la ancestralidad de la manera de habitar el medio ambiente que de ir a matar a alguien” (Henry Arteaga (JKE), entrevista del autor, 10 de febrero de 2023). Por lo tanto, el cambio de mentalidad es un aporte relevante del hip hop que se puede notar en los niños y jóvenes involucrados, donde encuentren lo que ellos quieren hacer, lo que ellos quieren ser mediante la constancia, la disciplina y la humildad que han transmitido Crew peligrosos y 4 Elementos Skuela a través del hip hop.

2.2. La reducción de la marginación y estigmatización de la gente del barrio

Para comprender cómo el hip hop ayudó a reducir la marginación y estigmatización de la gente del barrio durante el periodo de estudio, se empezará con una contextualización de situación de Medellín en la etapa del posacuerdo con un énfasis en la reducción de la violencia y los cambios que esto trajo a la ciudad, y más específicamente de Aranjuez antes de analizar el aporte del hip hop en la reducción de la marginación y estigmatización de la gente del barrio Aranjuez.

Dentro de una ciudad históricamente violenta como Medellín ha existido marginación y estigmatización de las personas de ciertos barrios. La violencia que se presentaba en Medellín durante los años 90, en particular era mucho mayor a la actual. El barrio de Aranjuez ha sido históricamente un territorio marcado por la violencia, el conflicto armado, el narcotráfico y la pobreza. Sin embargo, también ha sido un espacio de resistencia cultural, donde Crew Peligrosos y 4 Elementos Skuela han impulsado procesos de formación en hip hop con niños, jóvenes y adultos desde el año 2000. Por lo tanto, para apreciar el aporte del hip hop a la

reducción de la violencia estructural y cultural es necesario contextualizar dichas violencias en el periodo de estudio entre 2016 y 2022.

En Medellín se consolidó una paz imperfecta durante el posacuerdo. Según el informe de la organización Medellín Cómo Vamos (2019), desde la firma del acuerdo de paz de 2016 empezó a notarse una clara reducción en diversos actos violentos como homicidios, muertes violentas, extorsiones, entre otras formas de violencia directa. Además del 2016 al 2019 la percepción de la inseguridad se redujo un 2% para los ciudadanos. Más específicamente, según la organización:

En Medellín, con la última información disponible correspondiente al año 2018, se tiene que la razón más aludida por quienes dijeron sentirse inseguros en la ciudad fue porque hay delincuencia común, robos y agresiones (85,6%), la segunda razón es por la información que se ve en los medios o escucha en la calle (79,1%) y en tercer lugar por la presencia de pandillas y /o combos con fines delincuenciales (71,7%) (Medellín Cómo Vamos 2019, 186).

Aunque se redujeron los actos más violentos de forma significativa durante el posacuerdo, la percepción de la inseguridad en Medellín aumentó durante el año 2020 de 27% a 33% según el informe de Medellín Cómo Vamos (2020). Cuando empezó la reactivación de todo después de la pandemia, según el informe de Medellín Cómo Vamos (2021). Medellín tuvo un aumento en violencia entre familiares, agresiones sexuales y maltratos de pareja, que fue el primero de los últimos 6 años. De igual forma, creció el hurto a personas entre marzo de 2020 y marzo del 2021. Asimismo, creció la percepción de inseguridad al salir en la noche con un 19% desde septiembre de 2020 a diciembre del 2021 (Medellín Cómo Vamos 2021). Para el año 2022 un poco menos de la mitad de los habitantes de Medellín afirman sentirse seguros en su ciudad (Medellín Cómo Vamos 2022). En el informe del 2022 también se puede visualizar cómo en el año 2016 la percepción de seguridad era de un 51% y para el 2022 se redujo en un 5% (Medellín Cómo Vamos 2022).

Aranjuez por su parte, empezó a construir una paz comunitaria. Como lo afirmó Anónimo en su entrevista,

Ya en estos momentos - por decir algo en el año 2015, 2016 - Aranjuez vive una época de paz. La guerra que pasó en el año 90 y en el 80 y pico, en el 2000 sino que en estos momentos los mismos muchachos que trabajan en las cosas ilícitas pues ellos simplemente dominan las plazas. Y posiblemente estarán vendiendo y mandando vicio para Estados Unidos o para otros lados, pero eso sí es que es aquí en el barrio ellos son los que en cierta forma manejan el barrio. Y en este barrio en este momento no se ven robos; no se ven atracos ni homicidios, ni nada de esto. Simplemente las muertes de hoy en día serán por muertes entre bandas o por

gente que se maneje mala o algo así por el estilo, pero en este momento en el barrio a pesar de que todavía existen los muchachos o las bandas delincuenciales, pues no se utiliza casi entre la gente de bien, sino entre ellos mismos en ajustes de cuentas y cosas. Ahí hay uno que otro muerto (Anónimo, entrevista del autor, 20 de febrero 2023).

Este testimonio cuenta de la reducción de la violencia específicamente en Aranjuez durante el posacuerdo, a pesar de que aún se encuentran algunas personas involucradas en actividades ilícitas. Este relato coincide con los datos del informe de Medellín *Cómo Vamos* (2019) que muestra una reducción de homicidios en Aranjuez del 7%. Esta reducción de la violencia directa ha ido a la par de una reducción de la marginación de la gente del barrio. Tal y como JKE afirmó en la entrevista con Ramirez (2023), “cuando teníamos unos 16 o 17 años, la escasez de oportunidades era muy tensa. Uno de joven necesitaba buscar trabajo para reivindicar su vida y hacer las cosas positivamente, pero tocábamos a las puertas y nos decían: ‘¿Ustedes de dónde son? ¿De Aranjuez? No, la gente de allá es peligrosa.’”

El hip hop ha transmitido a través del arte diversos métodos que aportan a la reducción de estas violencias hacia las personas del barrio o de la calle. El hip hop permite a las personas pertenecientes a una lugar o barrio considerado peligroso ser vistas de diferente manera por la población. Esto se debe en gran medida a cómo el arte ha ayudado a varias personas a viajar por el país o a otros países como representantes para diversas competencias, sean estas de *break dance* o de rap. También se debe a la unión de la gente del barrio, una unión que se ve reflejada en la letra de una canción de Ruben Blades:

Las calles de nuestros barrios nunca toman prisioneros,
quiebran al que no resiste, sea local o sea extranjero,
ahí la paciencia no existe con los que son majaderos
cada víctima es culpable, si cayó por traicionero ...

Son páginas estas calles que se cogen con los años,
escritas en un idioma que no entienden los extraños,
nacimos de muchas madres, pero aquí solo hay hermanos.
En mi calle la vida y la muerte bailan con la cerveza en
la mano.

Fuente: canción “Las calles” de Rubén Blades, disponible en:

https://www.youtube.com/watch?v=qn3fSUjn76g&ab_channel=Yex (última visita 05/06/2023).

En sintonía con la canción de Rubén Blades, Henry (JKE), líder de Crew Peligrosos y fundador de 4 Elementos Skuela, explicó cómo esta unión se logró a través del hip hop mediante un proceso:

En el momento en que nosotros empezamos a hacer en el barrio hip hop, o sea desarrollar nuestras habilidades en la parte artística, llámese *breaking*, llámese rap, llámese Dj, llámese grafiti, lo hacemos de una manera muy profesional, como que ahí lo vimos como una manera de ser alguien dentro del territorio. Y ser alguien significa responsabilidad y disciplina en un contexto completamente diferente a coger algo de hobby, algo como pasatiempo. Esto y la manera en cómo nosotros la empezamos a vivirlo nos empezó la admiración y respeto de la comunidad. Algo así fue el generarnos confianza el poder habitar el territorio y nosotros en el desarrollo artístico mirar cómo hablábamos de nuestro barrio a través del arte, llámese una coreografía, una letra, una lírica o quizás música como la que estamos haciendo este momento (Henry Arteaga (JKE), entrevista del autor, 10 de febrero de 2023).

Así la música ha sido clave para generar más confianza en la gente del barrio y esta mayor confianza ha repercutido en la reducción de la marginación y estigmatización de la gente del barrio, en esta admiración y respeto que recibe hoy, según JKE. El poder de la calle y del barrio se unen para lograr diversas conexiones y cambios de vida. Henry Arteaga (JKE) fundó el "Crew Peligrosos" junto a Sergio Esteban Ospina (P. Flavor), Cristian Montoya (Rat Race) y Alexis Giraldo (Hunter). Esta expresión artística nació en 1999 y se desarrolló poco a poco en el Liceo Gilberto Álzate Avendaño. En este liceo los cuatro líderes de Crew Peligrosos empezaron a crear diferentes oportunidades para los niños y jóvenes que les permitieron ganar confianza en sí mismos para superar su marginación socioeconómica. En 2023 más de 200 jóvenes asistían a la academia que se conoce como "4 Elementos Skuela" (Ramírez 2023). Tal como lo afirmó JKE, la iniciativa artística ha generado oportunidades para la gente del barrio. Al generar oportunidades, se abrió un abanico más grande en la oferta para pasar el tiempo libre, para tener otros referentes. Ha tenido un impacto en el entorno y ha permitido a la gente mirar de otra manera la vida (Henry Arteaga (JKE), entrevista del autor, 10 de febrero de 2023).

El hip hop ha creado nuevas oportunidades a través del arte para ver más allá de una vida fácil, una vida de violencia, como lo veía Mesa (2016) en su texto, la cuadra donde la percepción y aspiraciones en el barrio eran solo la vida de pillos donde el exceso de dinero era la única opción que brindaba el barrio y era una profesión admirada. Aportó nuevas

oportunidades en el barrio para que niños y jóvenes se ocupen a través del arte y se puedan superar al ver a otros en plazas, parques, esquinas haciendo lo que les gusta que sea arte. Esto permitió reducir la estigmatización de las personas de Aranjuez que venía desde los años 90 durante los enfrentamientos entre el cartel de Medellín y el Estado, cuando este barrio era uno de los más afectados por la violencia armada. Esta estigmatización fue lo que motivó a JKE a crear Crew Peligrosos:

Cuando teníamos unos 16 o 17 años, la escasez de oportunidades era muy fuerte. Uno de joven necesitaba buscar trabajo para reivindicar su vida y hacer las cosas positivamente, pero tocábamos a las puertas y nos decían: ‘¿Ustedes de dónde son? ¿De Aranjuez? No, la gente de allá es peligrosa’. Así que cuando decidí crear Crew Peligrosos en 1999, tenía la intención de que en el futuro, cuando se escribiera en internet “Aranjuez Peligrosos”, saliéramos nosotros y no los sicarios de ese entonces. Fue transformar la palabra ‘peligrosa’ en poderosa. Eso es hip hop: convertir lo negativo a positivo (Ramírez 2023).

Así, aparte de brindar nuevas oportunidades para las personas del barrio, el hip hop ayudó a reducir la estigmatización y la marginación que tenían las personas de la comuna 4. Ahora Aranjuez se considera uno de los barrios populares en Medellín, visitado por turistas que buscan una experiencia más tradicional. Dicho esto, dentro del barrio la estigmatización que se tiene hacia las personas que pertenecen a la cultura hip hop por su apariencia o vestimenta aún constituye un desafío que se está superando poco a poco. Una persona de la comunidad, alias Doncella, habló de este desafío en los siguientes términos:

El desafío del hip hop es como la estigmatización. Como sabemos, estamos en una sociedad conservadora. Entonces, la sociedad conservadora nos tilda de que este ejercicio es de locos. Es de viciosos. Es de puros jóvenes desadaptados y ese es el gran reto, pienso yo, que desde ahí los ha motivado y por eso ha servido para la inclusión, para recuperar espacios, para generar espacios de sana convivencia (Johan García (Doncella), entrevista del autor, el 13 de febrero de 2023).

De igual manera, Humberto mencionó en su entrevista que:

El primer desafío fue que la gente aceptara al hip hop y el rap como unos géneros urbanos importantes, cierto, positivos para la vida de los muchachos porque generalmente, al verlos con sus vestimentas y con sus posturas físicas, se creaba un mito sobre ellos de desordenados, inadaptados a la sociedad. Entonces, yo creo que el primer reto fue vencer ese mito que se tenía frente a ellos, pues la estigmatización fue fundamental para que la gente entendiera y empezara a creer en ese proceso y apoyarlo de una manera muy importante (Humberto Ruiz, entrevista del autor, 22 de febrero 2023).

Para la gente del barrio ha sido importante ir superando este desafío poco a poco. La vestimenta es algo que caracteriza a quienes pertenecen a la cultura hip hop. Esta manera de vestir ha aumentado en su popularidad porque diversos géneros urbanos han adaptado sus características principales y las han acogido como suyas. Así, como lo ha mencionado Humberto, este mito de ser inadaptados se ha ido poco a poco superando, pues las personas han logrado comprender que la forma de vestir no es algo que defina a un individuo. Lo que importa es la forma de ser del individuo. Como se ha logrado apreciar, la estigmatización de la gente del barrio y de las personas que pertenecen a la cultura hip hop se ha logrado superar mediante el mismo hip hop. En efecto, actualmente se observan procesos de hip hop en varias partes de la ciudad sin que nadie objete y se ve cómo los jóvenes cambiaron de mentalidad en el barrio, su comunidad y en ellos mismos.

2.3. Desafiando la normalización de la violencia a través del hip hop

En este último apartado del capítulo se expone cómo el hip hop ha permitido la resignificación de ciertos espacios para desafiar la normalización de la violencia. La primera parte de este apartado se centra en la apropiación urbana. En la segunda parte se examina un aporte importante del hip hop a la justicia transicional. En la última parte se expone el aporte del hip hop a la construcción de paz a través de la memoria.

2.3.1. El hip hop y la recuperación y apropiación de espacios públicos enfrentando la violencia

Mientras se transita por el barrio, uno puede encontrar parques, plazas que se encuentran habitadas por diversas personas. Se puede ver niños y niñas jugando, personas haciendo ejercicio, jugando basquetbol o fútbol, haciendo skateboarding, paseando a sus perros, entre otras actividades. No en todos los parques se encuentran a jóvenes haciendo rap, pero sí en algunas plazas que son importantes o principales para la comunidad del barrio. Como lo mencionó Doncella en la entrevista al responder sobre los aportes de Crew Peligrosos y 4 Elementos Skuela,

Uy, yo pensaría y me atrevo a decir orgullosamente que los aportes han sido significativos y totalmente positivos. Gracias a estos líderes que llevan la batuta en estos grupos ha sido demasadamente el cambio generacional, la oportunidad, el recuperar a los jóvenes también, la recuperación de espacios porque a través del hip hop y del arte que ellos manejan se han

recuperado espacios, espacios muertos, espacios vacíos. Ellos mismos los han recuperado desde el hip hop con sus muros, con su música, con sus artes escénicas. Se ha recuperado totalmente y en especial el barrio Palermo (Johan García (Doncella), entrevista del autor, el 13 de febrero de 2023).

La recuperación de espacios vacíos o muertos, como dice Doncella, es un aporte importante para la comunidad, ya que gracias a esta apropiación mediante el hip hop se transforman estos espacios considerados violentos y se construye paz. Así como lo afirma Cortes (2017), si se admite una relación entre cuerpo y ciudad y a su vez se ha comprendido el carácter mutable de la sociedad, se logra que cualquier experiencia estética que se re-signifique a nivel social mediante el nivel cultural se manifieste en un cambio de aspecto en la relación de su cuerpo con su entorno. “La ciudad no es una invención estática, es el resultado activo, fluido y en constante movimiento de la reestructuración histórica de las sociedades que en ella confluyen” (Cardona 2020, 48). Por lo tanto, el espacio del que se llegan a apropiarse los músicos del hip hop puede ser atemporal y se va construyendo con los hechos, con el cambio de mentalidad y las experiencias de quienes le dan vida al territorio (Cardona 2020). De igual manera, Hincapié afirma:

Los raperos ocupan y apropian espacios de ciudad a través de la música: líricas, fraseos, rapeo, bailes, danzas, grafitis y producciones musicales. Dan cuenta de la expresión juvenil desde la resistencia, la cotidianidad, las realidades sociales, el conflicto social y la muerte, de un estilo con matices culturales y sociales acordes al contexto barrial y las condiciones en las que se desarrolla la práctica (Hincapié 2014, 400).

De esta manera el apropiarse de un espacio es una forma de resistencia y al mismo tiempo aporta al cambio de mentalidad para los jóvenes que se empoderan con su práctica. De igual manera, esta apropiación aporta a la creación de una red de colectivos que permiten hacerle frente a la violencia estructural a la que son sometidos los habitantes de los barrios marginados. Crew Peligrosos ha planteado otras opciones para que de igual forma se pueda ganar la admiración y el respeto, pero mediante el arte, sin hacer daño, tal como lo reafirmó alias JKE:

Entonces, ya no es de admirar el man que tenga la moto más grande o el que tenga mucho más dinero a través del ilegal, sino es como a través del arte se puede viajar, se puede generar una vida digna, se puede llenar mi nevera. Puedo vivir de algo y para vivir se necesita disciplina, constancia, humildad, un contexto completamente diferente que te lleva a pensar más en la humanidad y en el arte, en la cultura, en la ancestralidad, en la manera de habitar el medio ambiente que en ir a matar a alguien (Henry Arteaga (JKE), entrevista del autor, 10 de febrero de 2023).

Gracias a que el hip hop ha llenado esos espacios vacíos con arte como el rap y el grafiti, se ha llegado a generar una fuerte resignificación de los espacios al convertirlos en una oportunidad profesional para ganarse la vida mediante el hip hop empezando con ganarse un nombre en el mismo barrio. Para 4 Elementos Skuela y Crew Peligrosos el recuperar estos espacios urbanos mediante alguno de los elementos del hip hop, sea este el grafiti o el rap o el *breaking* ha permitido resignificar estos espacios antes considerados como violentos. A través del arte y la filosofía de vida que transmite el hip hop se logró la apropiación y recuperación de estos espacios para la comunidad y se ha desafiado la normalización de la violencia que imperaba en los años 90.

2.3.2. Aportes a la justicia transicional

Las sociedades han logrado cambios después de periodos de violencia extrema a través de procesos de justicia transicional. Como vimos en el capítulo anterior, la justicia transicional es “una forma de justicia que se aplica durante un período de transición posterior a un periodo caracterizado por violaciones sistemáticas o generalizadas a los derechos humanos” (Mouly 2022, 227). La justicia transicional se puede llevar a cabo de diferentes formas. Un mecanismo común de la justicia transicional son las comisiones de la verdad. 4 Elementos Skuela colaboró con la comisión de la verdad de Colombia, en particular en el llamamiento a la verdad con ocasión del lanzamiento de su informe final en junio de 2022 (cf. figura 2.1.). El objetivo principal de la justicia transicional es la prevención de hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos (Mouly 2022).

Figura 2. 1. Así se vive el llamamiento a la verdad, de 4 Elementos Skuela y Crew Peligrosos

Disponible en:

https://www.youtube.com/watch?v=zA3o1mqVC-0&ab_channel=CrewPeligrosos (última consulta: 05/06/2023).

Según Ríos (2017), la justicia transicional en Colombia ha buscado reconocer la situación de las víctimas y las responsabilidades de los distintos actores en el marco del conflicto armado. De esta forma, ha ayudado a combatir la impunidad, que ha quedado marcada a lo largo de la historia de Colombia mediante herramientas de justicia restaurativa, que, más que sancionar, buscan otros objetivos clave para la no repetición:

Es pues un modelo de justicia restaurativa aplicado en Colombia y la verdad es fundamental para lograr la paz, desde la necesidad de las víctimas de conocer lo que ocurrió. Se recurre a la justicia transicional, a fijar las pautas para conocer la verdad por medio del proceso ya sea en la JEP o como parte de los objetivos de la comisión de la verdad (Huertas 2022, 74).

Uno de estos mecanismos de justicia restaurativa fue la comisión de la verdad de Colombia, un mecanismo extrajudicial que buscó esclarecer los principales patrones de violencia en el marco del conflicto armado. Un aporte clave del hip hop al proceso de justicia transicional fue el llamamiento a la verdad, que se hizo cuando la comisión de la verdad de Colombia entregó su informe final. Los músicos de hip hop hicieron hincapié en la necesidad de conocer la verdad de cómo sucedieron los diferentes actos violentos. 4 Elementos Skuela y Crew Peligrosos se involucraron activamente en el trabajo de la comisión de la verdad de Colombia y, en particular, en el llamamiento a la verdad. Lo hicieron no solo a través de sus redes sociales donde hasta la fecha de escribir (21 de marzo de 2023) en el perfil de Instagram de 4 Elementos Skuela se podía acceder a los dos boletines para el llamamiento a la verdad y también se podía encontrar una pieza sonora realizada por ellos con ocasión de la entrega del informe final de la comisión de la verdad. (cf. figuras 2.1. y 2.2.).

Figura 2. 2. La verdad nos pertenece, de 4 Elementos Skuela y Crew Peligrosos

Disponible en:

https://www.youtube.com/watch?v=PYH33JQ1jJM&ab_channel=4ESKUELACrewPeligrosos (última consulta: 05/06/2023)

Estos boletines y esta pieza sonora permiten observar el apoyo de Crew Peligrosos y 4 Elementos Skuela al proceso de justicia transicional. Como se afirma en la pieza musical creada, “la verdad nos pertenece hoy. La verdad se lo merece hoy porque la vida es primero. ¡Qué lo sepa el mundo entero!” (4 Elementos Skuela, 0.23-0.40). Como lo afirma Téllez (2021), en la justicia transicional las comisiones de la verdad son una herramienta indispensable para lograr los objetivos que se plantean para alcanzar la paz. Estos organismos deben actuar de manera independiente sin que las partes del conflicto intervengan en sus decisiones ni descalifiquen sus conclusiones. Por lo tanto, este apoyo de Crew Peligrosos y 4 Elementos Skuela ha sido otro aporte a la construcción de paz en Aranjuez y, en este caso, más allá. La verdad y la no repetición son beneficios sociales de gran magnitud para lograr consolidar un escenario pacífico y la reconstrucción del entorno que fue afectado por la violencia armada, así como para desarrollar una justicia sólida, y construir la paz.

2.3.3. Memoria

La memoria es otro elemento de la construcción de paz en Aranjuez. Arrieta (2023) considera que la importancia de la memoria se basa en un consenso inexistente, pues ciertos autores destacan su impacto positivo y otros su impacto negativo. Diversos autores afirman que el impacto negativo de la reconstrucción de la memoria puede traer consigo la transmisión del miedo a nuevas generaciones, el desarrollo de condiciones mentales postraumáticas y, como se afirma, “los recuerdos negativos pesan más que los positivos, ya que arrastran mayor contenido emocional” (Badruzaman 2018, 8 citado por Arrieta 2023). No obstante, tal y como lo afirmaron Rettberg y Ugarriza (2016), la memoria es una condición necesaria para hacer posible la reconciliación. En efecto, la memoria permite el perdón, la empatía, la sanación, tolerancia y el reconocimiento de los actos violentos pasados para evitar que estos se repitan (Badruzaman 2018). El tener memoria no debe ser una forma de generar un resentimiento, odio, enojo, búsqueda de venganza ante los que ejercieron violencia sobre otros, sino el tener memoria debe ayudar a la comunidad a plantear nuevas acciones, leyes, escenarios, estructuras que busquen la no repetición, la construcción de paz y la reconciliación (Colorado 2019).

En esta investigación se observó este factor positivo de la reconstrucción de la memoria promovida a través del hip hop en Aranjuez. En consonancia con Arrieta, se considera que “la memoria como herramienta que contribuye a la reconciliación está condicionada por factores individuales y el contexto comunitario e institucional” (Arrieta 2023, 145). La memoria entonces tiene una dimensión individual y comunitaria. La comunidad, como se ha visto, ha buscado la verdad respecto a los actos violentos que sufrieron diferentes personas en Aranjuez. La música hip hop también ha logrado generar una memoria colectiva en el barrio. Las letras de las canciones son la herramienta y el testimonio de lo que viven los raperos del barrio en el día a día. Se transmiten mediante la música, al hacer rap o escribir una canción de esta forma se plasma las experiencias pasadas y actuales generando una identidad y una memoria colectiva. “La categoría de memoria colectiva hace manifiesto el papel que ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil han asumido para construir otras significaciones de espacios, relatos y valores que aborden la relación existente entre el poder simbólico” (Gómez 2017, 62).

En conclusión, la apropiación de espacios públicos mediante una memoria colectiva permitió una resignificación de las calles mediante historias que buscarán una nueva forma de generar la comunidad y construir la paz en un periodo de posacuerdo, en el que, más que olvidar el pasado, se ha buscado recordarlo para no volver a cometer los mismos actos, es decir, no repetir la violencia.

2.4. Conclusiones

La música hip hop ha aportado de manera significativa a la construcción de paz en Aranjuez en la etapa del posacuerdo al encontrarse frente a frente con la realidad que atraviesan las personas de los barrios. El hip hop ha reclamado su lugar en la cultura del barrio como herramienta productiva para permitir a sus integrantes obtener una vida digna al saber que existe otra salida para sobrevivir que las actividades ilícitas que proliferaban en los años 90 o 2000 en varios barrios de Medellín, como Aranjuez.

La apropiación de lugares con la colaboración de la comunidad ha permitido que los diversos lugares se resignifiquen y cambien su simbolismo. Es decir, ya no es la esquina donde vendían drogas o donde pasaban los pillos, sino que ahora es la esquina donde ves un paso de *break dance*, donde ves un mural en homenaje a un líder de la comunidad, o donde simplemente un artista ha plasmado su arte como haberla plasmado en un cuadro, pero con la

diferencia que no se exhibe en un museo, sino se exhibe en un lugar donde todos los que pertenecen a la comunidad o a la ciudad lo pueden ver. El empaparse de la cultura hip hop, viendo el hip hop como una profesión, no sólo como un hobby, hace que la persona cambie y a su vez cambie el entorno donde habita. La persona busca conseguir oportunidades en su entorno para poder así destacar y traer un beneficio para su vida individual y su vida en la comunidad. Este cambio de mentalidad es un aporte a la construcción de una cultura de paz.

En conclusión, los aportes de la música hip hop y la cultura hip hop han sido la transmisión de principios y el cambio de mentalidad en la gente del barrio, la reducción de la marginación y estigmatización del barrio, y el cuestionamiento de la normalización de la violencia que antes inspiraba. 4 Elementos Skuela y Crew Peligrosos, en particular, aportaron al llamamiento de la verdad en Colombia, apoyando el trabajo de la comisión de la verdad de Colombia, y contribuyeron a la reconstrucción de la memoria colectiva en Aranjuez a través de la música hip hop. En el próximo apartado veremos cómo lo hicieron también a través del grafiti.

Capítulo 3. Los muros también hablan: aportes del grafiti a la construcción de paz

En este capítulo se analizan los aportes del grafiti a la construcción de paz. Como se ha dicho antes, el grafiti lo pueden realizar personas de la cultura hip hop como personas que no pertenecen a la misma. Con esto en mente se buscó comprender cómo, de igual manera que con el rap, el grafiti aportó a la construcción de paz. Más específicamente, se busca contestar a la segunda pregunta subsidiaria de la investigación: ¿Cómo el hip hop aportó a la construcción de la paz a través del grafiti en Medellín entre 2016 y 2022?

Este capítulo se divide en tres apartados, que corresponden a tres aportes encontrados desde el grafiti como herramienta de construcción de paz en Medellín. En primer lugar, se analiza el aporte cultural del grafiti. En segundo lugar, se detalla cómo de manera grupal a través del grafiti se refuerza la construcción de paz. En tercer lugar, se examina el aporte del grafiti a la construcción de paz a nivel individual. Para finalizar, las conclusiones ofrecen una respuesta a la segunda pregunta subsidiaria en síntesis.

3.1. El aporte cultural del grafiti a la construcción de paz

En este apartado se examina cómo el grafiti aportó a la apropiación de una identidad colectiva de las personas que se sienten representadas por el arte que observan o practican, logrando generar una fuerza cultural en las comunas y en toda la ciudad. Para entender este aporte cultural se debe partir primero de lo que significa arte urbano. Según Navarro (2022, 78) afirma “el arte urbano se diferencia del arte tradicional porque se genera en la calle, resignificando este lugar como museo en sí mismo y generando una visión pública de la obra”. Esta visión pública de la obra genera a través del arte una experiencia narrativa simbólica y de apropiación social. John Alejandro Villada Ríos (Pac Dunga), docente y artista de grafiti, comentó lo siguiente:

Todas estas obras aparecen en el espacio público y están disponibles para que las personas, los transeúntes, las personas que pasan en la calle, los mismos actores gubernamentales, pues pueden analizar toda la información que esté ahí y generar conclusiones o influencias en la población. En algún momento cuando ha habido paros en el país, pues muchos de los grafiteros terminan apoyando ciertos sectores políticos o ciertas visiones políticas, ciertas posiciones y empiezan a aparecer mensajes en contra de alguna decisión política o en contra de una acción de las Fuerzas Armadas del país, todo en búsqueda de la igualdad de derechos y

del respeto por la integridad de la persona. Siempre el arte urbano procura eso (John Villada (Pac Dunga), entrevista realizada por el autor, 12 de abril de 2023).

Así el grafiti constituye una forma de expresión, de defensa de derechos. Los grafiteros se articulan a través de las distintas narrativas que se ven en la ciudad y consolidan una identidad colectiva. Como lo menciona Gama (2016, 104), “El grafiti es un hecho social que está asociado con la acción directa de generar una marca en la calle. Esta acción puede ser una huella particular que representa una o varias personas”. Esta “marca” que se deja con el grafiti llega a representar la idea o el pensamiento de las personas. Por eso, la ciudad se llena de significados y formas de vivir en una misma ciudad. Al momento que uno cambia la ciudad y el entorno cambia,

En estas intervenciones artísticas hallarán un acto simbólico que conecta las memorias subterráneas explícitamente en el muro, evolucionando hacia un conector de identidad menos local llevado a la maximización de lo instrumental a partir de creaciones artísticas enfocadas en riquezas culturales como indumentarias, oficios y objetos representativos de una cultura local glocal, para terminar en una apuesta por lo estético y el embellecimiento del entorno para el desarrollo comercial (Navarro 2022, 93).

Al mismo tiempo que consolidan una identidad colectiva, los grafiteros generan espacios culturales que son vistos y apreciados. En el caso de Medellín varios de estos espacios han sido impulsados por la alcaldía, en especial la secretaría de cultura. Como lo afirma Álvaro Narváez, secretario de cultura,

En 2020 la secretaría de cultura aprueba con el concejo de Medellín el acuerdo de arte gráfico urbano. Eso ¿qué significa? Es darle un orden y una oportunidad y un reconocimiento al arte urbano, al grafiti como tal, y a todas sus manifestaciones, géneros y subgéneros para que tenga unas vías de legalidad y de permisos para que la ciudad se vuelva un gran museo de arte gráfico, arte urbano. Por eso, cuando vienes a Medellín, ya no se podría hablar solo del grafitour, sino en la comuna 1 tenemos el museo urbano en memoria que habla de lo que significó la llegada de los habitantes y su recorrido es muchísimo más largo, incluso que el del grafitour, arranca en la parte baja del río y sube hasta la montaña en un recorrido que se va dando por las diferentes calles. También tenemos en la comuna 8 una agrupación muy importante que es AKA47 que son unos chicos que además trabajan en la red de crea que es nuestra, en donde ahí trabajan martes y jueves hasta horas de la noche creando y trabajando desde el arte gráfico urbano, el hip hop y otros componentes (Álvaro Narváez, entrevista del autor, 5 de abril del 2023).

La idea de convertir a la ciudad en un gran museo de arte gráfico urbano en los últimos años se puede ver reflejada en diversos espacios en Aranjuez y esta idea aporta al mismo tiempo que se cree una identidad colectiva entre las personas para resignificar los espacios que fueron afectados por la violencia que ha sufrido Colombia desde más de 60 años. Esta idea de la

ciudad apostando por la cultura nació mucho antes que los acuerdos o proyectos que se han desarrollado durante el posacuerdo. Como lo mencionó Álvaro, “En esa contracultura donde no había una institucionalidad cultural la verdad es que Medellín ha construido una institucionalidad cultural después de finales de los 80 cuando se hace el primer plan y a finales de los 90 se empieza a pensar en Medellín como una ciudad cultural realmente” (Álvaro Narváez, entrevista del autor, 5 de abril del 2023). Así se aprecia que la ciudad recoge los frutos de la apuesta por el arte casi después de 20 años. Con esta intervención se buscó construir una ciudad que generará oportunidades para sus ciudadanos aprovechando los beneficios de la cultura, es decir, poder aprovechar las oportunidades que se brindan gracias al turismo al generar nuevos y más empleos para los ciudadanos. “Durante 2020, alrededor de 1.400.000 personas visitaron la ciudad, 200.000 más de lo proyectado por la Alcaldía de Medellín” (Londoño 2023). Esta cifra evidencia la importancia y los beneficios que trae consigo el apostar por la cultura.

El grafiti mediante el hip hop fue una forma de apropiación del espacio urbano, que estaba dominado por el miedo, la segregación y la estigmatización. Los grafiteros buscaron intervenir los lugares más representativos de la ciudad, como el metro, los puentes, las plazas y las fachadas, para generar impacto visual y social. Al hacerlo, crearon una nueva estética urbana, que reflejaba la diversidad, la creatividad y la vitalidad de la juventud medellinense, plasmando de esta manera su identidad colectiva. El grafiti ha sido un aporte cultural importante para crear una identidad colectiva en las personas de Medellín, que se ha basado en la expresión artística, la apropiación del espacio urbano y la integración social.

Como se puede apreciar el grafiti aporta a la creación y difusión de la cultura. Es una herramienta para la construcción artística de la paz. El aporte cultural del grafiti es crear una identidad colectiva que genere oportunidades para las personas de las comunas, ya que se empieza a institucionalizar la cultura y esto brinda un mayor apoyo de las autoridades a diferentes proyectos artísticos, los cuales a través de los años van beneficiando y apoyando a las personas que se empapan y aprovechan esta oportunidad mediante el arte.

3.2. La construcción grupal de la paz mediante el grafiti

En este apartado se analiza cómo mediante el grafiti la paz se va construyendo al ir compartiendo experiencias y conocimiento, al ir conociendo a nuevas personas de diferentes partes de la ciudad, al ir creando vínculos y conexiones entre las comunas. Como lo menciona

Lederach, “la estética del cambio social propone una sencilla idea: la construcción de procesos adaptables y responsivos exige un acto creativo, que en lo esencial es más arte que técnica” (Lederach 2008, 117). Con esa idea el autor resalta la importancia de la creatividad para construir la paz. El *break dancer* Santiago Serna explicó cómo el grafiti, como parte del hip hop, se fue esparciendo promoviendo la paz:

Cómo el hip hop se ha convertido en una herramienta de enseñanza de paz en la comunidad pues es muy tieso porque la cultura abarca 5 elementos (...). Con los pasos principales, pero los principales son *Breaking*, Dj, gafiti y MC. Entonces, son cuatro campos en los que tú vas a encontrar un mundo diferente en cada persona que se mete en cada uno de ellos. Ciertamente, entonces, hay gente que viene de otros barrios a conocer la cultura pues la escuela, los procesos y terminan como empapándose de conocimiento y llevándose ese conocimiento a otros lugares, en este caso pues a otras poblaciones, a otros públicos. Pueden ser niños, adultos, jóvenes. Entonces, es cómo regar una plantita y la plantita lleve la semilla a otra parte. Ya se crece el árbol y así sucesivamente se hace un proceso constante de infinito (Santiago Serna, entrevista del autor, 14 de febrero de 2023).

Tal y como lo mencionó Santiago, practicante de *break dance*, este compartir produce los vínculos que poco a poco van uniendo a la gente. El encontrarse en estos espacios para ir creando arte al ir contando las historias personales es lo que llega a producir la identidad colectiva de la cual habla Navarro. El grafiti logra esto al unir diferentes artistas de una misma zona o de un mismo barrio para darle cierta estética común al barrio. Pac Dunga, artista grafitero, dijo que:

El grafiti se va haciendo de manera individual, pero se va sumando a una colectividad donde muchos actores, muralistas, cartelistas, pintores, grafiteros, escritores se van sumando a una zona donde, depende de las características de la zona, se va generando una estética. Es decir, por ejemplo, hacia los barrios normalmente hay control de corporaciones artísticas, de grupos de artistas, de colectivos que con calma, paciencia, muy bien pensado, hacen producciones con mucha calma y en las que pueden construir obras en las que se pueden demorar varios días y tener un impacto visual muy llamativo con un mensaje en específico (Pac Dunga, entrevista realizada por el autor, 12 de abril de 2023).

El arte del grafiti vincula a diversas partes de la sociedad y a los artistas con otros artistas internacionales. La comunidad empieza a jugar un rol importante, pues se empieza a vincular con estas expresiones artísticas, las cuales se toman las cuadras de los barrios. Los grafitis en las figuras 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.6; y 3.7. muestran esta vinculación con la comunidad. Además que, al generar esta estética dentro de una misma zona, se van llenando puntos de mayor tránsito de la población. De esta manera P. Flavor, rapero de Crew Peligrosos y profesor en 4 Elementos Skuela, afirmó lo siguiente:

Pues, 4 Elementos Skuela, hermano, tiene los elementos del hip-hop. No sé si vos has visto acá en el barrio de Aranjuez hermano, las pinturas que nosotros hacemos. Nosotros no pintamos armas. Nosotros no pintamos delincuencia. Nosotros pintamos las propagandas del barrio, personas importantes del barrio, que le dan esperanza, que han hecho cosas importantes por el barrio, por ellos, artistas, frases potentes a través de la crítica constructiva para mejorar. Lo mismo lo hacemos desde las cosas que rapeamos, las puestas en escena que tenemos también en la parte del breaking. Todo es como muy muy muy dado a lo que es el hip hop en sus inicios, que paz, libertad, amor, sana diversión, toda la filosofía (P. Flavor, entrevista del autor, 14 de febrero de 2023).

Estas palabras revelan la filosofía que trasciende los grafitis en Aranjuez, esta filosofía del hip hop en la paz, la libertad, el amor y la sana diversión.

Figura 3. 1. Artistas de breaking de 4 Elementos Skuela

Fuente: 4 Elementos Skuela (2020)

Figura 3. 2. Nuestras raíces, de 4 Elementos Skuela **Figura 3. 3. No se debe olvidar, de 4 Elementos Skuela**

Fuente: 4 Elementos Skuela (2016)

Fuente: 4 Elementos Skuela (2016)

Figura 3. 4. Aporte para el librefest, de 4 Elementos Skuela

Fuente: 4 Elementos Skuela (2022)

Figura 3. 5. Gorila cyborg Neo, de 4 Elementos Skuela

Fuente: 4 Elementos Skuela (2018)

Figura 3. 6. Pieza en el barrio Aranjuez, de 4 Elementos Skuela

Fuente: 4 Elementos Skuela (2022)

Figura 3. 7. Estudiante, de 4 Elementos Skuela

Fuente: 4 Elementos Skuela (2022)

El artista grafitero Pac Dunga mencionó algunos de los mensajes de paz que el grafiti buscaba promover en Aranjuez: el respeto a la diversidad y a lo femenino. En sus palabras,

Pues todo esto que te he mencionado es una gran influencia, pues cuando se van dando estos territorios donde se van generando ese desarrollo económico, galerías urbanas, donde se van haciendo proyectos, donde a través del arte urbano se transmite un mensaje, por ejemplo, acerca de la diversidad o de los valores étnicos o acerca del valor de la niñez o de los valores femeninos, todo esto va influenciando para que se vayan generando entornos de paz alrededor de determinados territorios y alrededor de determinadas comunidades en específico. Ciertamente, por cómo decir cuando en un pueblo que ha sido territorio de conflicto social se hace una influencia con murales a veces no con mensajes directos hacia la paz, pero sí resaltando el tema cultural el tema de fauna, el tema de identidad, de ese pueblo, como por ejemplo, ha pasado en el pueblo de Venecia, en el pueblo de San Carlos, en algunos barrios de la ciudad. A través del color se influencia también psicológicamente lo positivo que debe transformarse el territorio (Pac Dunga, entrevista realizada por el autor, 12 de abril de 2023).

Las figuras 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6 y 3.7. muestran elementos artísticos realizados durante días en los alrededores del barrio de Aranjuez. La creación de varias de estas obras demuestra la unión y los vínculos establecidos en la comunidad. Aranjuez se ha ido fortaleciendo gracias a la transmisión de un mensaje de paz y superación de grandes a pequeños, como lo mencionó Santiago: “Entonces, ahí los más grandes son los que más motivan a los más pequeños a hacer algo y a estar en el proceso y aprender lo que ellos hacen porque es algo que también es sorprendente” (Santiago Serna, entrevista del autor, 14 de febrero de 2023). Para López (2017) esta unión y transformación del espacio aporta a la creación de nuevas memorias y la confrontación de traumas personales y nacionales. Pues, el actuar de manera colectiva ayuda en la transformación del trauma, en la transformación de la mente de los individuos y en la transformación del mismo entorno e inclusive del país. El trabajo colectivo es lo que permite una red de agrupaciones o colectivos de hip hop que aparte de compartir e intercambiar ideas y conocimientos sean una resistencia frente a la violencia estructural, ya que estos colectivos de manera independiente permiten al individuo hacer frente a la violencia estructural que los somete. Tal como lo menciona Álvaro Narváez, el trabajo de 4 Elementos Skuela y Crew Peligrosos se remonta a más de 20 años y hoy se ven los frutos en términos de una práctica sostenida de arte para la paz en Medellín:

Nosotros hoy lo que estamos haciendo es llevar más arte y cultura a los barrios, pero con un enfoque de paz, un enfoque profundo de paz. Por eso, hoy Medellín vibra culturalmente con el presupuesto más alto votado por la gente en todos los barrios y comunas de Medellín en la historia. Se dio en el año 2022, donde por primera vez todas las comunas y corregimientos se pusieron de acuerdo en esto. Entonces, esos fenómenos y esos momentos de liderazgos que aportaron a la paz como de Henry Arteaga y sus colectivos pues recogen los frutos casi después de 20 años (Álvaro Narváez, entrevista del autor, 5 de abril de 2023).

También se puede visualizar la importancia que tiene la cultura para la comunidad y la fuerza que esta posee como herramienta de cambio. Pues ahora se la considera como una herramienta para conseguir nuevas oportunidades de vida. El aporte del grafiti a la construcción de paz en Aranjuez se ha dado en estas conexiones donde se gestan y se producen los procesos de cambio. Como lo afirma Lederach (2008, 134), es importante “Pensar, sentir y seguir las relaciones”, pues las relaciones son el núcleo principal de la construcción de paz. Para que un proceso de construcción de paz se sostenga, depende de las relaciones y conexiones entre los diferentes grupos de personas involucradas de diferentes barrios, etnias, realidades, etc (Lederach 2008). En este sentido, el grafiti ha sido un factor de integración y cohesión social, que permitió la formación de grupos y colectivos de grafiteros que compartían una misma pasión, un mismo lenguaje y un mismo código ético. Estos grupos se organizaron para realizar murales colectivos, eventos culturales, talleres educativos y proyectos comunitarios, que contribuyeron a generar sentido de pertenencia, solidaridad y respeto entre los grafiteros y con la comunidad. Por lo tanto, el grafiti ha aportado a la construcción de paz a nivel grupal.

3.3. El aporte personal del grafiti a la construcción de paz

En esta sección se discute cómo el grafiti ha fomentado una mentalidad de cambio y un deseo en la gente de cambiar su entorno. “Al igual que la palabra en los cuadros, el rap estableció el lado lingüístico del Arte sin zambullirse, no obstante, en profundidades intelectuales” (Stahl 2009). En el anterior capítulo, se examinó cómo la música hip hop había promovido un cambio de mentalidad. En este capítulo nos enfocamos en el papel del grafiti.

El cambio de mentalidad desde el hip hop es importante, como se vio en el anterior capítulo, pues permite que el pensamiento de cada individuo cambie para cambiar su entorno. ¿El grafiti, como uno de los elementos del hip hop, también ha cumplido esa función? Tal y como lo afirma Eug, grafitera de Medellín:

Igual, insisto verás todas las cosas que te digo son muy mi opinión personal que no creo que necesariamente sean como una verdad única. Más bien hay mucha discusión al respecto de esto, pero en mi opinión personal el grafiti, si bien está estrechamente relacionado con la cultura hip hop, no es dependiente de la cultura hip hop, como por ejemplo el rap y el *breaking* y esas cosas, porque el grafiti primero nació antes que el rap y todas esas expresiones. El grafiti es anterior a eso. Y no necesariamente se relaciona por ejemplo con la música. Si bien es parte de los cinco elementos del hip hop, todo bien. O sea no niego ese hecho. Es muy verdad, pero no es necesario. Por ejemplo, un grafitero no tiene que ser rapero

y ni siquiera tiene que interesarse por el hip hop. Y eso no lo hace más o menos grafitero. Más bien, es como una práctica muy independiente de cualquiera de los otros elementos y es porque nació independientemente porque es previo a todos esos movimientos (Eug, grafitera, entrevista del autor, 27 de febrero de 2023).

Esta visión de autonomía del grafiti tiene que ver con sus orígenes. Muchos podrán debatir dónde empezó el movimiento, si en New York, en París o en Berlín. En esta tesis se reconoce el origen del grafiti, tal como lo plantea Stahl (2009): los textos no oficiales y los dibujos de la pared han recibido el nombre de grafiti. El término proviene del vocablo italiano *sgraffire*, la cual era una técnica utilizada para la decoración de las fachadas. Esta práctica se mantuvo por varios siglos hasta que en los muros de Pompeya apareció la palabra grafiti. “Ya desde sus comienzos, uno de los rasgos característicos de este fenómeno fue su carácter extraoficial. Por esta razón algunos arqueólogos, como Raffael Garucci, separaron con absoluta claridad los grafiti del arte oficial” (Stahl 2009, 6). Con el tiempo el grafiti se ha vuelto un estilo de vida como la señala Eug, grafitera en Medellín:

Lo que pasa es que creo que el término grafiti se ha extendido tanto que la gente tiende a confundirlo con una técnica pictórica, como usar la lata en la pared y lo que hace es grafiti porque estás utilizando la lata en la pared. El grafiti no es una técnica pictórica, sino un estilo de vida porque te lo juegas todo subiéndote a un techo. Te puedes morir pintando un tren. Te puedes morir. Te pueden meter a la cárcel. Te pueden pasar muchas cosas. Te pueden pasar demasiadas cosas (Eug, grafitera, entrevista del autor, 27 de febrero de 2023).

El grafiti muestra su importancia y forma parte de la cultura hip hop, ya que es un estilo de vida en el que existen varios elementos artísticos. Y estos elementos del hip hop aportan a la creación de un modelo de vida, lo que ha ayudado a la construcción de paz. Como se analizó anteriormente, el hip hop necesita de constancia, disciplina y humildad, como lo proponía JKE. Aparte de esta idea principal y esencial en la vida de alguien que se dedica de manera profesional al hip hop, Pac Dunga postula:

El hip hop como forma expresiva tiene una energía que te atrapa. Te vas poniendo como retos personales y de cierta manera un joven de un barrio popular rodeado de violencia, drogas, cuando empieza a trabajar en el hip hop, encuentra ahí un modelo progresivo para crecer, para crecer como persona, para mejorar, para tener retos nuevos, para ser reconocido primero en su micro comunidad como alguien artista, como alguien que está aportando desde la cultura reconocimiento y unos valores y una identidad barrial. Cierto, entonces, todo esto influencia de manera indirecta a que se generen entornos de no violencia (Pac Dunga, entrevista realizada por el autor, 12 de abril de 2023).

Como lo muestra este testimonio, el hip hop ha ayudado a jóvenes atrapados en la violencia a cambiar y optar por otra manera de pensar, otro modo de vida basado en la no violencia. Los valores promovidos por el grafiti en particular han sido clave para que los jóvenes se superen y lleguen a ser reconocidos y respetados por su entorno. Como lo propone Stahl (2009), dentro del *street art* la palabra respeto tiene una importancia significativa, al igual que la libertad del otro. Pues el término respeto se ha trasladado a la calle y es uno de los valores presentes en las personas que conocen las reglas o normas sobre el grafitear en las calles. Tal y como Pac Dunga lo afirma, “por lo general cada artista de grafiti se va apropiando de un espacio que va siendo respetado por otros que no tapan ese mural, a menos que sean personas que desconozcan el tema de la pintura en el espacio público” (Pac Dunga, entrevista realizada por el autor, 12 de abril de 2023). Este acuerdo a voces entre los grafiteros donde se mantiene un respeto por el otro se convierte en un aporte esencial del para el hip hop a la construcción de paz: el respeto hacia los demás. El grafitero Pac Dunga hizo hincapié en el rol pedagógico del hip hop:

En el proceso que desarrollamos en 4 Elementos Skuela nosotros no solamente abordamos el hip hop desde la parte expresiva, desde la música, el baile, la pintura, sino que también procuramos que en los talleres se trabaje de manera colectiva, que después de un encuentro, de un enfrentamiento como un reto que se da entre los bailarines, entre los cantantes de rap se termine en un abrazo, haya como un apoyo mutuo. La parte pedagógica que nosotros venimos realizando desde 4 Elementos Skuela para la promoción del hip hop tiene una gran incidencia en lo que son el trabajo en valores. Entonces, finalmente toda eso se trasciende a lo que es el escenario barrial, a la que es al menos la conciencia que se va generando en cada uno de los individuos que llega a nuestro proceso y en muchos otros procesos de la ciudad y del mundo en donde se trabaja la pedagogía desde el hip hop (Pac Dunga, entrevista realizada por el autor 12 de abril de 2023).

Por lo tanto, el arte del grafiti aporta valores a los individuos que optan por este estilo de vida, siendo el valor más importante el del respeto. Este valor se lo puede notar de manera tangible en las calles de la ciudad cuando se observa un grafiti un poco viejo o descolorido, pero que no es renovado o tapado por otro grafiti. El grafiti aportó a la construcción de la paz en Aranjuez a nivel personal al brindar a las personas que transitaban por un entorno violento formas creativas de expresarse y ser reconocidas. Al mismo tiempo, ayudó a la creación de una filosofía y un estilo de vida llena de valores como: respeto, humildad, disciplina y tolerancia. Enseñó a la gente a superarse y buscar mejorar como individuos, al afirmar que la lucha, más que con un otro, es siempre con uno mismo y uno debe siempre tratar de superarse para habitar un entorno digno. Este entorno se va construyendo gracias a los mismos habitantes de la comunidad y a la influencia del hip hop en las nuevas generaciones.

3.4. Conclusiones

El grafiti en Aranjuez ha sido una herramienta que impulsó un cambio cultural al generar más oportunidades económicas y recibir el apoyo de la secretaría de cultura de Medellín. El grafiti ha formado una identidad colectiva entre las personas que la practican en la ciudad, quienes se representan por las consignas escritas en un muro y esta práctica artística. El apostar por el impulso de la cultura en una ciudad que fue víctima de innumerables ataques violentos recogió sus frutos después de 20 años al haber aumentado y creado nuevas oportunidades para todas las personas que querían hacer un cambio al alejarse de la violencia y buscar la paz, construyendo la paz con creatividad.

El grafiti aportó a la construcción de paz en Aranjuez al generar conexiones entre gente del barrio y grupos de personas de diferentes lugares que suelen pensar de una diferente manera, pero que se nutren con los conocimientos y experiencias de los otros. Estas conexiones han sido clave para la construcción de paz.

Los grafiteros se identificaron con los mensajes de rebeldía, libertad y denuncia que transmitía el grafiti, y encontraron en él una forma de expresar sus sentimientos, sus sueños y sus problemáticas. El grafiti se convirtió así en una herramienta de comunicación alternativa, que rompía con el silencio impuesto por la violencia y la censura. El grafiti ha mostrado una faceta diferente de Medellín, una ciudad que ha logrado superar las adversidades y transformarse en un referente de innovación y cultura al transmitir los principios y ética que se encuentran en la cultura del hip hop y, más específicamente, del grafiti.

El grafiti promovió un estilo de vida con valores manejados en la cotidianidad de la calle y que, al aplicarse en las vidas de la gente y en su entorno, produjo cambios importantes para quienes los comprenden y los practican. Generó un cambio de mentalidad en los individuos del barrio o comunidad que apostaron por empaparse de manera seria con su filosofía de vida y ética. De esta forma, el grafiti aportó a la construcción de un entorno de paz en Aranjuez.

Conclusiones de la tesis

En este apartado se encuentran las conclusiones de toda la investigación y, al final, unas recomendaciones que presenta el investigador para futuras investigaciones. La pregunta central que dirigió esta investigación fue: ¿Cómo las iniciativas artísticas de la cultura hip hop aportaron al proceso de construcción de paz en Medellín durante el período 2016-2022 en la comuna 4, en el barrio de Aranjuez? Se respondió a esta pregunta al analizar cómo la cultura hip hop y, en especial, dos de sus componentes, la música hip hop y el grafiti, aportaron a la construcción de paz en Aranjuez durante el posacuerdo.

El trabajo de campo realizado en Medellín en el barrio de Aranjuez observando la dinámica barrial, la realización de las entrevistas y diversos datos que se obtuvo durante el trabajo de campo permite obtener diversas conclusiones. El enfocar esta tesis en la cultura hip hop y no en otro arte o género musical como el punk o el rock se debe al gran impacto que actualmente tiene esta cultura a nivel global. Al mismo tiempo, se abordó el hip hop por ser considerado como una “cultura de calle”, de “pillos”, “malandros” o “malotes”, pues la forma de vestirse y expresarse de quienes lo practican ha generado ciertos estereotipos en la sociedad, aunque dichos estereotipos poco a poco se han ido superando. Asimismo se buscó analizar el papel del hip hop en la construcción de paz en Aranjuez, debido a que muchos de los artistas de hip hop en este barrio han buscado ser líderes de cambio para su comunidad, tal y como lo demuestran Crew Peligrosos y 4 Elementos Skuela. El rap y el grafiti son herramientas artísticas que permiten comprender los aportes del hip hop a la construcción de la paz, en especial por su capacidad para generar cambios en las mentes de quienes los practican.

Al enfocarnos en una iniciativa de paz a nivel local en un contexto específico impulsada por líderes comunitarios, estamos analizando una forma de paz comunitaria, la cual ha tenido poca influencia de actores externos, si bien la secretaría de cultura de Medellín llegó a apoyarla y los líderes de Crew Peligrosos y 4 Elementos Skuela han interactuado como actores a distintos niveles. Este enfoque de paz comunitaria permite comprender los procesos que se han investigado en la tesis, puesto que las iniciativas artísticas de paz del barrio de Aranjuez, Medellín estudiadas están moldeadas por un contexto, una cultura y una tradición única.

El periodo seleccionado para la investigación es el posacuerdo, que es un periodo en el que el arte ha jugado un papel importante de construcción de paz en varios lugares de Colombia. La

selección de este periodo nos permitió observar los resultados de un proceso que llevaba décadas; es decir que el proceso de construcción de paz cosechó sus resultados después de décadas de su inicio y fue posible observar el contraste significativo entre el periodo de los 90, cuando el barrio estaba muy afectado por la violencia, y el periodo de posacuerdo, que ha sido caracterizado por una reducción notable de la violencia en Aranjuez. Este periodo posterior a la firma del acuerdo fue seleccionado con esa finalidad. El proceso artístico que se ha llevado a cabo en Aranjuez apostó por la cultura para generar un cambio de mentalidad en los jóvenes del barrio y producir nuevas oportunidades para las personas que sufrieron violencia. Estos cambios se pudieron evidenciar durante el trabajo de campo.

En esta tesis se definió la construcción de paz como acciones dinámicas dirigidas a abordar el conflicto generando relaciones pacíficas entre los actores para transformar las estructuras violentas en estructuras pacíficas. Este concepto, junto con los elementos teóricos desarrollados en el marco teórico de esta tesis, nos permitió comprender los aportes de 4 Elementos Skuela y Crew Peligrosos a la construcción de paz.

Dentro del arte y la construcción de paz se analizó el papel vital que tiene la música en los procesos de construcción de paz al lograr un cambio de percepción o de mentalidad de las personas al conectarse mediante la música. Como último concepto se expuso al hip hop como filosofía de vida que pone en práctica conceptos de constancia, esfuerzo, coherencia entre pensamiento y acción, firmeza y lucha como fundamentales para guiar su vida, comprender que estos principios son los que se transmiten del hip hop a la construcción de paz.

El principal aporte a la construcción de paz desde la música hip hop, y la cultura es el cambio de mentalidad. El cambio de mentalidad que se genera al empaparse de la cultura hip hop, verla como una profesión, no sólo como una afición, hace que la persona cambie y cambie su entorno para conseguir oportunidades, destacar y traer beneficios para su vida individual y su vida en la comunidad.

La música hip hop ha aportado de manera significativa en la construcción de paz en la etapa del posacuerdo al encontrarse frente a frente con la realidad que atraviesan las personas de los barrios. Al aportar con nuevas oportunidades en el barrio, el hip hop ha reclamado su lugar en la cultura actual como una herramienta productiva para así permitir a sus integrantes obtener una vida digna al saber que existe otra profesión diferente a la que se veía en los años 90 o 2000 en los barrios de Medellín.

Igualmente, el hip hop combate a la estigmatización y marginación que experimentaron personas del barrio de Aranjuez, Medellín en años anteriores. El hip hop ha aportado para que esta situación se reduzca y el barrio ya no sea conocido por la violencia sino más bien por su aporte cultural al apostar por la cultura. Para lograr superar esta estigmatización el hip hop se encuentra con su primer desafío. Este desafío es de igual manera superar la estigmatización que se presenta sobre las personas pertenecientes a la cultura hip hop. En efecto, por tener una manera particular de vestimenta o de realizar gestos, las personas que pertenecen a esta cultura urbana han sido caracterizadas como vagas o personas que solo pasan en la calle. Este estigma se supera cuando la comunidad empieza a aceptar los proyectos, ideas y principios compartidos por líderes del movimiento cultural. La comunidad se da cuenta que la cultura urbana como ellos posee un objetivo en común que es el construir la paz y no volver a la violencia.

La apropiación de lugares por parte de los grafiteros y otros artistas del hip hop con la colaboración de la comunidad ha permitido que los diversos lugares se resignifiquen y cambien su simbolismo. Es decir, ya no es la esquina donde vendían drogas o donde pasaban los pillos, sino que ahora es la esquina donde ves un grafiti, un paso de *break dance*, un mural en homenaje a un líder de la comunidad, o donde simplemente un artista ha plasmado su arte como haberla plasmado en un cuadro, pero con la diferencia que no se exhibe en un museo, sino se exhibe en un lugar donde todos los que pertenecen a la comunidad o a la ciudad lo pueden ver.

El hip hop aportó a la construcción de la paz en la etapa del posacuerdo en Aranjuez, Medellín entre 2016 y 2022 mediante el cambio de mentalidad de las personas, la reducción de la estigmatización y marginación de las personas del barrio de Aranjuez y al enfrentarse a la violencia con la apropiación y resignificación de espacios.

Por su parte, el grafiti ha impulsado cambios culturales al generar oportunidades económicas al ser respaldado por la secretaría de cultura. El grafiti ha formado una identidad colectiva entre las personas de Medellín al ser representados por las consignas escritas en un muro. Al crear una identidad colectiva, se generan nuevas oportunidades para las personas de las comunas o barrios, ya que, se empezó a institucionalizar esta cultura y esto brindó un mayor apoyo de las autoridades a diferentes proyectos artísticos. El apostar por el impulso de la cultura en una ciudad que fue víctima de innumerables ataques violentos recogió sus frutos después de 20 años al haber aumentado y creado nuevas oportunidades para todas las

personas que querían hacer un cambio al alejarse de la violencia y buscar la paz. Así se ha construido la paz con creatividad.

El grafiti aportó a la construcción de paz al generar conexiones entre grupo de personas de diferentes lugares que suelen pensar de una diferente manera, pero que se nutren con los conocimientos y experiencias de los otros. Estas conexiones han sido el núcleo de la construcción de paz en Aranjuez.

El grafiti contribuyó a la construcción de paz al mostrar la diversidad y la riqueza de las expresiones artísticas de diferentes comunidades y regiones. El grafiti refleja la historia, la memoria, la cultura y los valores de los pueblos, así como sus sueños y aspiraciones. Además ha creado espacios de diálogo, reconocimiento y respeto entre las distintas manifestaciones culturales que conviven en el territorio.

El grafiti también aportó a la construcción de paz al crear redes y colectivos de artistas que trabajan por un objetivo común: transformar y embellecer sus entornos con su arte. Ha fomentado el trabajo en equipo, la cooperación, la participación y la convivencia entre los jóvenes que se dedican a esta práctica. Asimismo, ha generado procesos de educación, formación y empoderamiento para los jóvenes que buscan expresarse y defender sus derechos a través del arte.

El estilo de vida promovido por el grafiti con valores o principios manejados en la cotidianidad de la calle ha producido cambios importantes para quienes los comprenden y los practican y su entorno. El grafiti ha provocado un cambio de mentalidad en los habitantes del barrio que apostaron de manera seria por su filosofía de vida y esto ayudó a la construcción de un entorno de paz.

Además, el grafiti impulsó la construcción de paz al brindar una oportunidad de desarrollo personal y profesional para los artistas urbanos. Ha sido una forma de canalizar las emociones, los sentimientos y las ideas de los jóvenes que viven en contextos de violencia, exclusión o vulnerabilidad. En estos contextos ha sido una forma de resistir, crear, innovar y proyectarse hacia el futuro con esperanza. Por lo tanto, los aportes del grafiti a la construcción de paz en Aranjuez se evidencian a nivel cultural, grupal y personal. Generó nuevas oportunidades, crear conexiones, uniones y grupos con el deseo de crecer personalmente y cambiar uno mismo y el entorno en el que habita.

En conclusión, el rap y el grafiti, dos de los cuatro pilares del hip hop, aportaron significativamente a la construcción de paz en Aranjuez gracias al impulso de Crew

Peligrosos y 4 Elementos Skuela, que llevan más de 20 años trabajando en el barrio de Aranjuez, comuna 4 de Medellín. Los aportes que se evidencia en esta tesis son: cambio de mentalidad, reducción en la estigmatización y marginación de las personas del barrio, apropiación de espacios públicos resignificando el lugar para enfrentar de esta manera la violencia, aportes a la construcción de paz en un sentido cultural al crear nuevas oportunidades culturales a través de proyectos artísticos con el apoyo de la comunidad, aportes a la comunidad al crear grupos, asociaciones y espacios seguros donde se pueden compartir diferentes ideas u opiniones con el respeto que se merece cada individuo y por último el aporte a lo personal evidenciado en la transmisión de los principios pertenecientes a la cultura hip hop. Estos aportes a la construcción de paz han ayudado paulatinamente a salir del contexto de violencia que afectaba el barrio de Aranjuez por décadas.

De manera general, los principios del hip hop han tenido impacto en el barrio, ya que la gente empezó a entender y apropiarse de la cultura hip hop. Los líderes de Crew Peligrosos y 4 Elementos Skuela desempeñaron un papel clave en esta transmisión de principios del hip hop que aportan a la paz, como: la perseverancia, el esfuerzo, la humildad, la constancia y el respeto.

Futuras investigaciones podrían complementar esta tesis al analizar en profundidad cómo los artistas de hip hop transforman las estructuras de violencia y opresión en sus sociedades, como la desigualdad de género, el racismo y la pobreza.

También valdría la pena investigar el papel del hip hop en fomentar el pensamiento crítico, la justicia social y el empoderamiento de jóvenes, niños y niñas mediante con base en los principios que se encuentran en el hip hop y examinar sus aportes a la construcción de paz.

Finalmente, sería útil revisar las tendencias actuales y futuras del hip hop en Medellín, considerando su diversidad, su innovación y su conexión con otras expresiones globales, generando así oportunidades para el desarrollo y formación de los jóvenes de esta ciudad.

Estas recomendaciones para futuras investigaciones no son exhaustivas, ya que el tema del hip hop o el arte y la construcción de paz tiene todavía una inmensidad de océanos que se pueden explorar. Esto se debe a que su investigación académica es relativamente nueva. Esto presentó un reto para la búsqueda del material pertinente para la investigación.

En conclusión, Crew Peligrosos y 4 Elementos Skuela aportaron de diversas formas al proceso de construcción de paz en el barrio de Aranjuez, Medellín, Colombia en el periodo

2016-2022. En este sentido, ofrecen lecciones aprendidas para potenciar el papel de las prácticas artísticas en la construcción de paz.

Lista de referencias

- Arrieta, Rosaura, Uparela Katleen, y Silvana Torres. 2023. “Challenges and Possibilities of Memory and Reconciliation: Empirical Evidence for Colombia”. *Revista de Estudios Sociales* 83 (mayo): 141–163. <https://doi.org/10.7440/res83.2023.08>.
- Badruzaman, Idham. 2018. “Collective memory in advocating peace. The Nanjing Incident as a case study”. *CLCWeb - Comparative Literature and Culture* 20 (2). <https://doi.org/10.7771/1481-4374.3234>.
- Basantés Samantha. 2022. “Creando paz: los aportes de las iniciativas locales: Agroarte y la Corporación memoria de sueños y esperanzas a la construcción de paz en Antioquia, Colombia, período 2002–2019”. Tesis de Maestría. FLACSO Ecuador.
- Beller, Sarah D. 2009. “*Sowing art, reaping peace: toward a framework for evaluating arts-based peacebuilding*”. UMI, Washington, D.C.: American University.
- Best, Steven y Douglas Kellner. 1999. “Rap, Black Rage, and Racial Difference”. *Enculturation* 2 (2). https://enculturation.net/2_2/best-kellner.html
- Boege, Volker, Anne Brown, Kevin Clements, y Anna Nolan. 2008. “On Hybrid Political Orders and Emerging States: State Formation in the Context of ‘Fragility’”. *Bergshof Research Center for Constructive Conflict Management*.
- Boege, Volker, Anne M. Brown, y Kevin P. Clements. 2009. “Hybrid political orders, not fragile states”. *Peace Review* 21 (1): 13–21. <https://doi.org/10.1080/10402650802689997>.
- Boutros Boutros-Ghali. 1992. “*An Agenda for Peace Preventive Diplomacy, Peacemaking and Peace-keeping*”. New York: UN Department of Public Information.
- . 1995. “*An Agenda for Development*”. New York: UN Department of Public Information.
- Call, Charles T, y Elizabeth M Cousens. 2008. “Ending Wars and Building Peace International Peace Academy Coping with Crisis”. *International Studies Perspectives* 9 (1): 1–21. <http://www.jstor.org/stable/44218526>

- Cardona, Hilderman. Vargas, Nora. 2020. “Cuerpos, subjetividades y poder. Biopolítica y estéticas urbanas en Medellín”. *Tabula Rasa*, 34, 41-63.
<https://doi.org/10.25058/20112742.n34.03>
- Colorado, Jesús Abad y Bertha Lucía Fries conversan con el profesor Alejo Vargas. 2019. “Memoria y Construcción de Paz”. Universidad Nacional de Colombia – Unal. Publicado el 17 mayo de 2019. Video de YouTube, 27:17. [\(5\) Memoria y Construcción de paz | #Análisis DE - YouTube](#)
- Cortés Rodas, Francisco. 2017. “El lugar político de la justicia y la verdad en la justicia transicional en Colombia”. *Estudios Políticos (Medellín)*. 50: 216–235.
<https://doi.org/10.17533/udea.espo.n50a12>.
- Cross, Ian. 2005. “Music and social being (To appear in *Musicology Australia*, 2006)”. *Musicology Australia* 28 (1): 114–126.
<https://doi.org/10.1080/08145857.2005.10415281>.
- Donais, Timothy. 2009. “Empowerment or Imposition? Dilemmas of Local Ownership in Post-Conflict Peacebuilding Processes”. *Peace & Change* 34 (1): 3–26.
- Galtung, Johan. 1969. “Violence, Peace, and Peace Research”. *Journal of Peace Research* 6 (3): 167–191.
- Gama, Martha, y Freddy León. 2016. “Bogotá arte urbano o grafiti. Entre la ilegalidad y la forma artística de expresión”. *Arte, Individuo y Sociedad* 28 (2): 355–369.
https://doi.org/10.5209/rev_ARIS.2016.v28.n2.49933.
- Garcés Montoya, A. 2011. “Juventud y comunicación: reflexiones sobre prácticas comunicativas de resistencia en la cultura hip hop de Medellín”. *Signo y Pensamiento* 30 (58): 92-112.
- Gómez, Camilo Tamayo, y Daniela Navarro Bohórquez. 2017. “Después de la guerra: Otra Medellín. Ciudadanía comunicativas, apropiación urbana y resignificación de espacios públicos en clave de memoria y posconflicto”. *Signo y Pensamiento*. Pontificia Universidad Javeriana. <https://doi.org/10.11144/Javeriana.syp36-70.dgmc>.
- Gómez, Manuel, y Julio Valencia. 2021. “Sentidos que le dan los Jóvenes a las Expresiones Culturales de Hip-Hop y Grafiti Creadas en la Comuna 13 de Medellín”. Medellín: Universidad Santo Tomás. <http://hdl.handle.net/11634/35279>

- Gordon, Oliver. 2019. "El hip hop toma las calles de Medellín 4 Elementos Skuela".
Struggles From Below. el 8 de octubre de 2019. <https://atlasofthefuture.org/es/project/4-elementos-skuela/>.
- Harto De Vera, Fernando. 2017. "Capítulo cuarto La construcción del concepto de paz: paz negativa, paz positiva y paz imperfecta". En *Cuadernos de Estrategia*, editado por el Ministerio de Defensa. Vol. 183.
- Hernández Delgado, Esperanza, y Cécile Mouly. 2019. *Resistencias no violentas en América Latina : experiencias en Brasil, Colombia y México*. Bogotá.
- Hernández Sampieri, Roberto, Carlos Fernández Collado, y María del Pilar Baptista Lucio. 2010. *Metodología de la investigación*. 5ta ed. México D.F.: McGraw Hill.
- Hincapié, Astrid. 2014. "El hip hop: una práctica corporal que territorializa la ciudad de Medellín". *Poiésis-Revista do Programa de Pós-Graduação em Educação* 8 (14) : 385-402. <https://doi.org/10.19177/prppge.v8e142014385-402>
- Huertas Diaz, Omar. 2022. "Contribuciones a la crítica desde la filosofía política a la justicia transicional: una revisión de la justicia como equidad en la construcción de justicia de transición en Colombia". *Justicia* 27 (41): 65–78.
<https://doi.org/10.17081/just.27.41.5013>.
- International Center for Transitional Justice (ICTJ). 2022. "What is transitional justice?". Centro Internacional para la Justicia Transicional. <https://www.ictj.org/what-transitional-justice>
- Lederach, John Paul. 1997. "Sustainable reconciliation in divided societies". Washington, D.C.: USIP
- . 2008. *La imaginación moral: el arte y el alma de construir la paz*. Bogotá, Colombia: Grupo Editorial Norma.
- . 2020. "Music write large: the potential of music in peacebuilding". En *Peacebuilding and the Arts*, editado por Jolyon Mitchell y Theodora Hawksley. Manchester: Palgrave Macmillan
- Londoño, Karen. 2023. "En el 2022 Medellín rompió un nuevo récord en turismo". *Blue 360*, enero. <https://www.bluradio.com/blu360/antioquia/en-el-2022-medellin-rompio-un-nuevo-record-en-turismo-rg10>.

- López Baquero, Constanza. 2017. “Las galerías urbanas de memoria en Medellín”. *Revista de Estudios Colombianos* 50: 35–49.
- Luján Villar, Juan David. 2016. “Escenarios de no-guerra: el papel de la música en la transformación de sociedades en conflicto”. *Revista CS*, agosto, 167–199.
<https://doi.org/10.18046/recs.i19.2171>.
- Luján Villar, Juan David y Roberto Carlos Luján Villar. 2022. “Sociología y etnomusicología: un estudio de caso del relacionamiento entre raperos”. *Cambios y Permanencias*, 13(2), 1-21.
<https://revistas.uis.edu.co/index.php/revistacyp/article/view/13875>
- Mac Ginty, Roger. 2011a. “The Liberal Peace”. En *International peacebuilding and local resistance*, 19–47. New York: Palgrave Macmillan.
https://doi.org/10.1057/9780230307032_2.
- 2011b. “Hybrid Peace: How does hybrid peace come around”. En *A liberal peace? The problems and practices of Peacebuilding*, editado por Susana Campbell, 209–225. Londres: Zed Books.
- Marín, Martha., y German. Muñoz González. 2002. *Secretos de mutantes: música y creación en las culturas juveniles*. Universidad Central de Bogotá: Siglo de Hombres Editores.
- Medellín Cómo Vamos. 2020. “MCV Informe de Calidad de Vida de Medellín”.
- . 2021. “MCV Informe de Calidad de Vida de Medellín, 2021”.
- . 2022. “Ficha técnica, Encuesta de Percepción Ciudadana de Medellín, 2022”.
- Medellín Cómo Vamos, Restrepo Piedad Patricia, Molina Natalia Garay, y Gonzales María Valentina. 2019. “Informe de Calidad de Vida de Medellín, 2016-2019”.
- Mesa, Gilmer. 2016. *La cuadra*. Bogotá: Penguin Random House.
- Mouly, Cécile. 2022. “Estudios de paz y conflictos: Teoría y práctica”. Nueva York: Peter Lang.
- Muñoz, Francisco A. 2004. “La paz imperfecta”. España: Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada.
- Muñoz, Francisco A., y Beatriz Molina. 2010. “Una Cultura de Paz compleja y conflictiva. La búsqueda de equilibrios dinámicos.” *Instituto de Paz y Conflictos de la Universidad de Granada* 3.

- Navarro, Blas y Laura Hurtado Gómez. 2022. “Identidad colectiva a partir del arte urbano en Medellín, Colombia”. *Anagramas Rumbos y Sentidos de la Comunicación* 20 (40): 75–96. <https://doi.org/10.22395/ANGR.V20N40A4>.
- O’Connell, John, y Salwa El-Shawan. 2010. *Music and Conflict*. Editado por John O’Connell y Salwa El-Shawan. Chicago: University of Illinois Press.
- Pinto, María. 2014. “Music and Reconciliation in Colombia: Opportunities and Limitations of Songs Composed by Victims”. *Music and Arts in Action* 4 (2): 24–51. <http://musicandartsinaction.net/index.php/maia/article/view/musicreconciliationcolombia>.
- Ramírez, Kevin. 2023. “Crew Peligrosos y su apuesta por un hip hop más poderoso”. El Tiempo. el 19 de enero de 2023. <https://www.eltiempo.com/cultura/musica-y-libros/crew-peligrosos-y-su-apuesta-por-un-hiphop-mas-poderoso-734860>.
- Real Academia Española: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed. <https://dle.rae.es> Fecha de consulta:10/12/2022.
- Rettberg, Angelika. 2013. “La construcción de paz bajo la lupa: una revisión de la actividad y de la literatura académica internacional *”. *Estudios Políticos* 42: 13–36.
- 2003. “Diseñar el futuro: una revisión de los dilemas de la construcción de paz para el postconflicto”. *Revista de Estudios Sociales* 15: 15-28
- Rettberg, Angelika, y Juan E. Ugarriza. 2016. “Reconciliation: A comprehensive framework for empirical analysis”. *Security Dialogue* 47 (6): 517–540. <https://doi.org/10.1177/0967010616671858>.
- Richmond, Oliver P. 2006. “The problem of peace: understanding the ‘liberal peace’”. *Conflict, Security & Development* 6 (3): 291–314. <https://doi.org/10.1080/14678800600933480>.
- Richmond, Oliver P, y Audra Mitchell. 2011. *Hybrid Forms of Peace: From the “Everyday” to Post-Liberalism*. London: Palgrave Macmillan <https://doi.org/10.1057/9780230354234>
- Richmond, Oliver y Audra Mitchell. 2012. “Towards a post - liberal peace: exploring hybridity via everyday forms of resistance, agency and autonomy”. En *Hybrid Forms of Peace: From Everyday Agency to Post-Liberalism*.1-39. Londres: Palgrave Macmillan.

- Ríos, Jerónimo. 2017. “El Acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC: o cuando una paz imperfecta es mejor que una guerra perfecta”. *Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades* 19 (38): 593–618.
- Sánchez, J. 2018. “Rap y existencialismo: un análisis filosófico de las letras de Nach”. Costa Rica: *Revista de Estudios Culturales*, 12 (1), 43-58.
- Shank, Michael, y Lisa Schirch. 2008. “Strategic Arts-Based Peacebuilding”. *Peace & Change* 33 (2): 217–242. <https://doi.org/10.1111/J.1468-0130.2008.00490.X>.
- Stahl, Johannes. 2009. *Street Art*. Berlín, Alemania. H.F.ullmann Publishing Gmbh.
- Soriano, Laura, y Samuel Martins. 2018. “Construyendo la paz a través de técnicas creativas, artísticas y vivenciales: aproximaciones al caso Colombiano”. *INNOVA Research Journal* 3 (10): 34–46. <https://doi.org/10.33890/innova.v3.n10.2018.654>.
- Télez Navarro, Román Francisco, Luz Adriana Díaz Orozco, Brayan Alexis Chaux Vargas, Andrea Gómez Piedrahita, y María Fernanda Cárdenas Hernández. 2021. “La justicia transicional en Colombia en el siglo XXI”. *CES Derecho* 12 (2): 162–189. <https://doi.org/10.21615/cesder.6426>.
- Triana, Alejandro. 2014. “Paz Híbrida Multiactor: un modelo posible frente a la construcción de paz en escenarios de posnegociación a la luz del caso colombiano”. Pontificia Universidad Javeriana. [https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/15860/TrianaSarmientoAleja%20ndroEnrique2014.pdf?sequence=1&isAllowed=](https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/15860/TrianaSarmientoAleja%20ndroEnrique2014.pdf?sequence=1&isAllowed=1)
- Ugarriza, Juan Esteban. 2013. “La dimensión política del postconflicto: discusiones conceptuales y avances empíricos”. *Colombia Internacional* 77: 141–176. <https://doi.org/10.7440/COLOMBIAINT77.2013.06>.
- Zapata, Patricia. 2017. “Arte y construcción de paz: la experiencia musical vital”. *Revista de investigación en el campo del arte* 12 (22). <https://doi.org/10.14483/udistrital.jour.c14.2017.2.a06>.

ANEXOS

Anexo 1. Codificación de entrevistas¹

Entrevistado/a	Forma de contacto	Código	Posición o cargo	Lugar y fecha de contacto
Henry Arteaga JKE	Entrevista cara a cara	01	Rapero, fundador de Crew Peligrosos y 4 Elementos Skuela	Medellín, febrero de 2023
Santiago Serma	Entrevista cara a cara	02	Breakdancer y profesor de 4 Elementos Skuela	Medellín, febrero de 2023
P. Flavor	Entrevista cara a cara	03	Rapero, breakdancer, profesor de 4 Elementos Skuela	Medellín, febrero de 2023
Pac Dunga	Entrevista mediante medio digital (Whatsapp)	04	Grafitero y profesor en 4 Elementos Skuela	Quito, abril de 2023
Doncella	Entrevista cara a cara	05	Líder de la comunidad, presidente de la junta de vecinos	Medellín, febrero de 2023
Humberto Antonio Ruiz Cardona	Entrevista cara a cara	06	Rector del colegio Gilberto Álzate Avendaño	Medellín, febrero de 2023
Alejandro	Entrevista cara a cara	07	Profesor de música del	Medellín, febrero de 2023

¹ Transcripciones o audios de entrevistas disponibles a solicitud.

Gutiérrez			colegio Gilberto Álzate Avendaño	
EUG	Conversación informal cara a cara	08	Estudiante y grafitera en la ciudad de Medellín	Medellín, febrero de 2023
Anónimo / Confidencial	Conversación informal mediante medio digital (Whatsapp)	09	Líder de la comunidad	Medellín, febrero de 2023
Álvaro Narváez	Entrevista mediante medio digital (Google Meet)	10	Secretario de Cultura	Quito, abril de 2023

Anexo 2. Guía de entrevistas

Guía de entrevistas para 4 Elementos Skuela

¿Cómo el hip hop ha influido en los niños y jóvenes del barrio para alejarlos de la violencia?

¿Cómo el hip hop se ha convertido en una herramienta de enseñanza de paz en la comunidad?

¿Cómo se logró transmitir el mensaje de paz a la comunidad mediante el hip hop?

¿Cómo el arte grafiti ha comunicado mensajes de paz a la sociedad?

¿Cómo el arte grafiti impacta al lugar donde se lo realiza?

¿Cómo el arte grafiti se apropia de lugares urbanos (plazas, parques) y qué significado se quiere dar con esta apropiación?

¿Cómo el grafiti y lo que se desea comunicar trasciende con los años en el pensamiento de las personas?

¿Cómo el grafiti le da más estética a la ciudad y que aporta culturalmente a la comunidad?

¿Cuáles han sido los principales logros en aportar a la construcción de paz desde el hip hop?

¿Cuáles han sido los principales desafíos a la construcción de paz desde el hip hop?

Guía de entrevistas para la comunidad y personas del barrio

¿Cómo la música hip hop ha influenciado a las personas del barrio?

¿Cómo la música hip hop ha impactado en la reducción de la violencia en la comunidad?

¿Cómo la música hip hop ha impactado en la construcción de paz en el barrio?

¿Cómo el arte urbano (Grafiti) ha permitido la apropiación de espacios urbanos?

¿Cómo el grafiti ha ayudado a crear relaciones y conexiones entre las personas para construir la paz?

¿Cómo el grafiti ha influenciado en el pensamiento colectivo de las personas para la reducción de violencia en el barrio y la ciudad?

¿Cuáles han sido los principales aportes de Crew Peligrosos y 4 elementos Skuela a la construcción de paz en la comunidad?

¿Cuáles han sido los principales desafíos a los que se ha enfrentado la comunidad para la construcción de paz?

Guía de entrevistas para Crew Peligroso

¿Cómo la música hip hop ha influenciado a las personas del barrio?

¿Cómo el hip hop ha impactado en la reducción de la violencia en tu comunidad?

¿Qué mensaje de paz han transmitido en sus canciones?

¿Cual es el potencial del rap conciencia para promover la paz desde tu experiencia acá en Medellín?

¿Cómo el hip hop ha influenciado a diversas personas, incluyendo algunos actores claves, y los ha orientado hacia la búsqueda de la paz?

¿Cuáles han sido los principales logros en aportar a la construcción de paz desde el hip hop?

¿Cuáles han sido los principales desafíos a la construcción de paz desde el hip hop?

Guía de entrevistas para Alcaldía de Medellín

¿Cómo el hip hop (El rap y el grafiti) ha impactado en la construcción de paz en Medellín?

¿Cómo el hip hop (El rap y el grafiti) ha impactado en la reducción de la violencia en Medellín?

¿Cómo el arte callejero ha sido usado como herramienta para la construcción de paz en el barrio de Aranjuez?

¿Cuáles han sido los principales desafíos que ha enfrentado en la construcción de paz usando herramientas artísticas como el rap y el grafiti?

¿Cuáles han sido los principales logros que se han obtenido en la construcción de paz mediante el uso de herramientas artísticas como el rap y el grafiti?

Anexo 3. Entrevistas

Entrevistas a Crew Peligrosos y 4 Elementos Skuela

Entrevista a Henry Arteaga JKE

Autor:

Primero me puede decir que nombre? ¿Cuánto tiempo te has dedicado a la música? Antes de unas siete preguntas que te voy a hacer.

Entrevistado:

Mi nombre es Henry Arteaga, Me dicen el JKE. Llevo alrededor de treinta años en el arte.

Autor:

Bueno, te voy a hacer unas pequeñas preguntas que son sobre mi tema de investigación que es: los aportes del hip-hop a la construcción de paz. Aquí Aranjuez. Bueno, la primera, como la música hip hop ha influenciado a las personas del barrio.

Entrevistado:

No es la música, el hip hop es un movimiento, es un movimiento que tiene mucha expresión artística. Y también tiene un concepto filosófico en el momento de que nosotros empezamos en el barrio, hacer hip-hop, o sea, a desarrollar nuestras habilidades de las en la parte artística ya me quiebre quien, llámese *breaking*, rap, llámese grafiti Lo asumimos de una manera muy profesional. Sea lo que lo vimos como una manera de poder ser alguien dentro del territorio y será alguien significa responsabilidad, disciplina, un contexto totalmente diferente a coger algo de *hobby*, como algo como de pasatiempo Esto y la manera como nosotros empezamos a vivirlo pues nos género de pronto, la admiración y el respeto de la comunidad. Dado así que lo único que hizo fue generarnos confianza en poder habitar el territorio y nosotros el desarrollo artístico. Pues mirar, como hablamos de nuestro barrio a través del arte, llámese así una coreografía, llámese una letra, llámese una lírica o quizás música como la que estamos haciendo en su momento.

Autor:

Bueno, te entiendo mucho de hecho. La filosofía justo del hip hop es fuerte ¿Cómo el chico ha impactado en la reducción de violencia. Aquí en la Comunidad?

Entrevistado:

Eh, El Hip-hop lo que ha hecho es generar oportunidades. Al generar oportunidades, pues hay un abanico más grande en oferta para pasar el tiempo libre, para tener otros referentes. Otros referentes y pasar el tiempo libre nos genera un impacto en el entorno. Cierto, en el que miramos de otra manera, pues la vida, cierto. Al mirar de otra manera la vida, pues tenemos una conciencia responsabilidad por ella. Entonces el hip hop es cambiar lo negativo a lo positivo y cuando eso empieza en nuestro barrio, pues esas opciones que se ven a través del arte se genera otra manera de habilitar la comuna, de habitar el barrio, Pues ya no es de admirar el man que tenga la moto más grande o el que tenga mucho dinero conseguido de lo ilegal, sino como yo a través del arte, pues puedo viajar, puede generar una vida digna puedo llenar mi nevera puede vivir de lo que hago y para vivir se necesita disciplina, constancia, responsabilidad, humildad. Un contexto totalmente diferente que te lleva a pensar más en la humanidad y en el arte y la cultura, en la ancestralidad, en la manera de habitar el medio ambiente que en ir a matar a alguien.

Autor:

Bueno, la siguiente, ¿Qué mensaje de paz han transmitido en sus canciones?

Entrevistado:

Que mensajes, no pues nosotros lo único que hacemos en Crew cuando tocamos por ejemplo temas muy que hablan de un contexto social. Pues hablamos. Las realidades que suceden y pues siempre estamos hablando de que si conocemos nuestros ancestros, pues vamos a siempre habitar mejor un lugar y que si tenemos armonía en el territorio donde vivimos, pues lo que me lo vamos a tener es problemas, cierto. Sin embargo, el hip hop tiene mucho egotrip, la música, las batallas, todo pero cuando te enteras que la competencia es interna. Que la competencia es usted mismo, no es con el otro, Pues ahí se descansa, el ego. Y sabes que si otra persona gana, pues prácticamente es porque entrena más que tú. No, porque te gana, no te gana porque es mejor. Nadie es mejor que nadie. Entonces, desde esa parte, pues nosotros

nuestro discurso está basado en la autosuperación, no en la eliminación del otro.

Autor:

Bueno, gracias. La siguiente es ¿cuál es el potencial del rap conciencia para promover la paz. Desde tu experiencia acá en Medellín?

Entrevistado:

Eh, mm la música rap como experiencia para promover la paz está basada a través de su referente. Del artista, lo que interpreta el artista, es lo que hacen sus seguidores. Entonces, en ese sentido, en el rap no hay censura, pues se puede decir lo que quiera y puede tener la comunidad que quiera. Es bien, que es el hip hop, es cambiando lo negativo o lo positivo, Pero hay raperos que nos interesa, es que se creen violentos y pandilleros y montón de cosas. Y contra eso no puede nadie, Pero rap, conciencia como tal es usted que está generando con sus canciones. Usted que transmite con sus canciones. Porque realmente lo que usted escupen letras es lo que ustedes por dentro. Y si protestas muy herido y no ha sanado un montón de cosas, pues así te lo va recibir la gente y así la vida misma que te va a cobrar las cosas. Entonces más que rap conciencia. Es tu conciencia como artista, ósea tu conciencia como artista que le está entregando un público también para sacarlo de un montón. Pues para recibir la energía que transmites. Sí, sí, esa energía tuya tiene unos consejos y esa energía tiene una experiencia de vida, de superación. Pues vas a ayudar a que muchas personas también empiezan a escalar y a ver la luz en otras esperas. Entonces la conciencia la tiene el individuo.

Autor:

Genial, eh a ver cómo el hip hop ha influenciado a las diversas personas, incluyendo algunos actores clave, como los presidentes de las juntas de Acción comunal, y los ha orientado hacia la búsqueda de esta paz.

Entrevistado:

Pues el hip hop, al verse ya tangible, al ser al tangible ver grandes obras en las paredes, ver unos pelaos que están saliendo en la tele porque están haciendo cosas impresionantes, con artistas muy grandes o ellos son los artistas supergrandes. Ver escuchar en la emisora que están sonando sus canciones, que las fiestas más populares, en los festivales más grandes,

estéreo picnic o *breakfast* de lo que sucede aquí en Medellín. Eh, tiene los Djs de hip hop haciendo sus performers. Cualquier líder político, social, cultural o gestor va a decir lo que estaban impactando ese proceso de 4 Skuelas. Lo que está impactando el hip hop es grande, no es cualquier cosa. O sea, esos pelados están viendo una manera de poder habitar desde otros campos que lo tiene que hacer el universitario, ni el laboral del día a día, sino que a través de su arte, pues están viviendo ellos. Él me tiene que prestar atención porque las dinámicas de educación ya han cambiado ya una persona puede entrar tranquilamente en YouTube un ejemplo no necesitas ir a la universidad para volverse el más tieso o ganar dinero Es cierto sentido ya. ¿Cuál es tu necesidad? Ya es la necesidad que tienes ya implementadas con la carrera profesional de universidad o con técnicas o simplemente, pues todo lo aprendes a través de la tecnología que está entregando todos, más que replantearse los líderes con lo que está pasando en la cultura es como la educación aquí está obsoleta ya. La manera de educar tiene que cambiar todo, porque debemos de ser libres también de elegir qué es lo que queremos ser y un artista está mostrando eso. Un artista prácticamente está diciendo: ve yo quiero es pintar. Y para pintar. Pues sí, quiero perfeccionar las artes plásticas. Pues me matriculo en la universidad, Pero si yo quiero es simplemente hacer mi estilo, como yo lo vivo en la calle. Pues eso es lo que yo voy a hacer. Y si quiero hacer un cuadro, pues lo hago. No impide nada lo único que existe en este momento. ¿Es usted quien se cree? Ósea usted, cómo se cree el cuento para transmitírselo a los demás. Y hay personas que tienen un talento impresionante en eso hay otras que no, pero entonces ahí están los recursos y lo que está pasando en este momento con los líderes comunitarios, políticos, los gestores es que están observando que hip hop trajo unas herramientas enormes, en cuatro expresiones artísticas que los preladados estaba aferrando a ellas para tener disciplina, constancia para autoevaluarse, para superarse y para decir pertenezco a este territorio.

Autor:

Muy bien, eh la penúltima ¿Cuáles han sido los principales logros en aporta a la construcción de partes del hip hop?

Entrevistado:

Pues un logro que nosotros tenemos en construcción de paz, que en este momento te podemos contar el cuento. Ciertamente, estamos vivos y al estar vivos y tener una cama de generación y generaciones Crew Peligrosos y nuestra escuela tiene alrededor de. Vamos para la sexta generación de pelados que duran más sobre los cinco años dentro de los procesos y ya cogen

su vuelo. Pero en la época que yo estaba hace mucho en la época de los noventa era muy poco los que sobrevivían para contar el cuento. Inclusive, en estos momentos podemos ver que el relacionamiento mío con la gente de la misma edad, Él 90%, no existe esta muerte por la violencia de la época. A nosotros observar esto y decir que el arte ayuda mucho a impulsar y a tener una conciencia totalmente diferente de ver la vida y de superarse en sus miedos, superarse en su cualidad física y pesante para poder a afrontar la Medellín violenta que había en ese entonces y transformarla en una manera súper positiva. Pues puede decir que se le aportó demasiado, entonces más que portar en la paz es aportarnos como individuos es decir si usted cambia. Si usted cambia, todo cambia. Entonces ya la paz es interior, porque la guerra siempre va a existir. Nosotros estamos en paz nosotros, pero hay muchos que no están en paz ellos y esa guerra todavía se vive. Pero si usted nos habla de nosotros, pues nosotros estamos en paz por el momento.

Autor:

Y la última pregunta ¿ Cuáles han sido los principales desafíos a la construcción de paz desde el hip hop?

Entrevistado:

Vea parece uno de los principales desafíos a la construcción de paz desde el hip hop. Pues la primera es como vivir dignamente, cierto. Al usted observar que no hay condiciones dignas para hacer un montón de cosas, pues la gente quiere irse al rebusque hacer un montón de cosas que no están cierto y eso hace desviar a muchos pelados Esa parte la vida fácil es una cosa muy certera que realmente es la oferta número uno para muchas personas, tener las cosas fáciles, Eh, pero a veces el hip hop ha dado esa esa lucha esa disciplina Esa lucha y esa constancia a hacer un montón de cosas que te llevan a desafiarte siempre. Yo quiero lograr esto y esto. Y eso les genera otro tipo de energía en la cual nosotros estamos prácticamente convencidos que por más dificultades que se hallen, por más obstáculos que estén. Cuando estás enfocado en algo. Pues no vas a elegir lo otro.

Autor:

Bueno, muchas gracias por esta entrevista.

Entrevista a Santiago Serma 4 Elementos Skuela

Autor:

Bueno primero me puedes decir tu nombre cuánto tiempo te has estado dedicando a Crew Peligroso o cuatro elementos skuela y de ahí empieza con las preguntas

Entrevistado:

Mi nombre es Santiago serma yo aproximadamente desde el 2015 estoy aquí dentro de la escuela empecé porque bueno uno de mis amigos que baila estudiaba conmigo y pues siempre Veía lo que hacía y un día llegó y me dio mucha curiosidad y empecé a ir a ver a cómo entrenaban hasta que tres semanitas después me dieron ganas de tomar una clase y ahí me quedé.

Autor:

Bueno La primera pregunta ¿Cómo el hip hop ha influenciado en los niños y jóvenes del barrio para alejarlos de la violencia?

Entrevistado:

Yo creo que es una parte muy inspiracional porque es un proceso que no se ve constantemente como vos ves en la televisión o a tu alrededor como ejemplo el fútbol o cosas así sino que es algo muy distinto es una cultura muy aparte aislada de todo lo que la gente ve Pues porque la gente ve el hip hop como algo con muchos prejuicios entonces simplemente opinan por lo que ve y no por lo que conoce entonces pues ejemplo Los pelados que toman la decisión de conocer más allá de Qué es el Hip Hop Y qué hay detrás de todo eso es algo muy bonito porque requiere de disciplina dedicación esfuerzo y cualquier cosa que conlleva una profesión pues cierto Entonces ahí los más grandes son los que más motivan a los más pequeños a hacer algo y a estar en el proceso y aprender lo que ellos hacen porque es algo que también es como sorprendente Cuando vos llegas a una parte Y ves que alguien hace totalmente algo diferente a lo que estás acostumbrado a ver cierto con Cómo pararse en la cabeza dar giros en el piso bailar otro tipo de música a interpretar pues lo que escuchas con el movimiento de tu cuerpo.

Autor:

Ya muy bien, ¿cómo el hip hop se ha convertido en una herramienta de enseñanza de paz aquí en la comunidad?

Entrevistado:

Cómo El hip hop se ha convertido en una herramienta de enseñanza de paz en la comunidad pues es muy tieso porque la cultura abarca 5 elementos cuatro elementos 5 elementos Con los pasos principales pero los principales son Breaking Dj grafiti y MC entonces son cuatro Campos en los que tú vas a encontrar un mundo diferente en cada persona que se mete en cada uno de ellos cierto entonces hay gente que viene de otros barrios a conocer la cultura pues la escuela los procesos y terminan como empapándose de conocimiento y llevándose ese conocimiento a otros lugares en este caso pues a otras poblaciones a otros públicos pueden ser niños adultos jóvenes Entonces es cómo regar una plantita y la plantita lleve la semilla otra parte ya se crece el árbol y así sucesivamente se hace un proceso constante de infinito.

Autor:

Ya muy bien cómo se logró transmitir el mensaje de paz a la comunidad mediante el Hip Hop o cómo se ha transmitido

Entrevistado:

Cómo mediante la el arte llevando el arte a diferentes partes a diferentes comunas haciendo eventos con diferentes grupos que también hacen lo mismo cierto porque obviamente no somos el único grupo que hace eso sino que hay como unas dónde también hacen en hip hop y practican muchos de los elementos del hip hop Entonces como que intercambiando conocimientos en eventos compartiendo espacios de danza cierto proceso es como ha transmitido

Autor:

Bueno tal vez está un poco fuera de lo tuyo ya que tú haces breaking más pero igual te voy a hacer igual esta pregunta cómo el arte grafiti a comunicar un mensaje de paz a la sociedad crees que se ha logrado transmitir esto

Entrevistado:

Sí pues porque la imagen impacta mucho y más cuando vos ves una imagen reflejada en un muro durante aproximadamente 10 años entonces pues puede que un artista de acá de la comuna 4 intervenga un muro que este sea en una principal o en algo muy concurrido Entonces pues la gente al verlo todos los días en algún momento se le va a quedar la imagen iba a decir Me voy a dar por saber qué es lo que dices que es lo que mensaje que tiene en lo hizo cierto esto todo grafiti tiene un trasfondo Más allá de simplemente un dibujo tiene una historia algo que contar entonces va a tratar de empaparse de esa información

Autor:

Ya pues bueno la penúltima ¿Cuáles han sido los principales logros en aportar la construcción de paz desde la escuela?

Entrevistado:

Puedes generar una comunidad generar una comunidad y hacer que cada vez crezca más que la gente sea más interesada y más confiada en qué es algo que aporta más que cómo te había anticipado es un prejuicio que la gente le tiene desde su punto de vista.

Autor:

Ya muy bien y la última Cuáles han sido los principales desafíos en cambiar la construcción de paz desde el hip hop.

Entrevistado:

Los principales desafíos crear como una aceptación en algunos gremios Por decirlo así porque El hip hop no encaja con todo obviamente no todo el mundo te va a ver de la misma manera cierto Entonces cómo tratar de encajar en diferentes públicos es algo difícil pero en el proceso se puede conseguir.

Autor:

Muchas gracias por esta pequeña entrevista estas preguntas gracias

Entrevista a P. Flavor Crew Peligrosos y 4 Elementos Skuela

Autor:

Bueno, no te molesta que te grabe.

Entrevistado:

No, parcerero.

Autor:

Bueno, te voy a hacer una pequeña entrevista, unas preguntas de 4 Elementos Skuela, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, primero. ¿Me podrías decir, por favor, tu nombre? ¿Cuánto tiempo te has dedicado a la escuela?

Entrevistado:

Bueno, mi alias o mi AKA es P.Flavor en el mic. En cuatro elementos Skuela, yo llevo más o menos alrededor de unos doce años.

Autor:

Vaya es bastante, Bueno, la primera pregunta que te voy a hacer es, ¿cómo es el hip-hop influido en los niños y jóvenes del barrio para alejarlos de la violencia con otras cosas.

Entrevistado:

En realidad, yo creo que pues contando mi historia es la forma en la que llega el hip hop aquí mi hermano y empieza a consumir mi tiempo, ya ponerme a investigar qué es el hip-hop. Uno empieza a investigar qué es el hip-hop, conozco el break, conozco el rap, y eso demanda

mucho tiempo. Entonces, digamos que al no haber muchas ofertas, conozco la oferta nueva que para mí fue mucha seductora que fue el hip-hop y digamos que eso me mantuvo a mí alejado de ciertas otras cosas porque estaba ocupado en el arte bailando, aprendiendo de *breaking*, aprendiendo de rimas, improvisando y toda la vuelta.

Entonces, yo creo que de pronto eso es como una de las cosas que tienen cuatro Elementos de Skuela, que aparte de toda la oferta que hay en el barrio, cuatro elementos de skuela están un punto un lugar donde cualquier joven, adulto puede llegar totalmente gratis, ingresar a un lugar sano, A un lugar sano lleno de arte, de cultura, donde te vas a encontrar con gente, con ganas de compartir su conocimiento. Y eso es como que directamente, eso es como una de las camas brutales que pueden pagar, pues, porque digamos que muchos de los pelados, Ahí mismo de la historia mía de los 90s era porque no había muchas opciones. De hecho, para nuestra ciudad y pa afuera era difícil. Si no que uno se enamoro mucho de esto. Entonces, es cómo por eso, deja ver otras cosas.

Autor:

A ver, la siguiente, como el hip-hop se ha convertido en una herramienta de enseñanza de paz en la comunidad?

Entrevistado:

Pues cada quien tiene su manera de hacer hip hop. Entonces es que el hip hop desde sus inicios, cuando se creó el Nueva York, se hizo fue con el fin de evitar como las peleas entre pandillas. Los enfrentamientos físicos que hacían a través del arte. Ahora, todo eso, el hip hop de ahora no siempre ha tenido como unos mensajes muy claros, sino unas reflexiones muy profundas desde la calle. De lo que sucede en la calle, cómo vemos la calle, y bueno, eso ya no es solamente la calle, sino político. Entonces, yo creo que a través del discurso según el artista, porque no todos los artistas cantan lo mismo, digamos que al menos nosotros le apuntamos cómo ha generar un poco de conciencia, de cambio, de trascender, de converger la mente a cosas positivas.

Autor

Genial. A ver, la siguiente, ¿cómo se ha transmitido el mensaje de paz a la comunidad?

Entrevistado:

Pues, cuatro elementos skuela hermano tienen los elementos del hip-hop, no sé si vos has visto acá en el barrio de Aranjuez hermano, las pinturas que nosotros hacemos.

Nosotros no pintamos armas, nosotros no pintamos delincuencia, nosotros pintamos las propagandas del barrio, personas importantes del barrio, que le dan esperanza, que han hecho cosas importantes por el barrio, por ellos, artistas, frases potentes a través de la crítica constructiva para mejorar. Lo mismo lo hacemos desde las cosas que rapeamos, las puestas en escena que tenemos también en la parte del breaking, todo es como muy muy muy dado a lo que es el hip-hop en sus inicios, que es paz, libertad, amor, sana diversión, toda la filosofía.

Autor

Bueno, a ver, la siguiente ¿Cómo el arte Grafiti ha enviado mensajes comunicados de paz a la oficina.

Entrevistado:

Pues ya te lo del inicio, siempre depende del artista, como tenemos una escuela y uno de los que lidera la escuela, en la parte de grafiti, él también es docente en un colegio, entonces cómo desde esa pedagogía de cómo decir las cosas hay maneras de decir las cosas está la negativa y la positiva somos muy positivos hermano porque para sumarle más a lo negativo es mejor sumarle a lo positivo y creo que eso ha sido relevante porque gracias a eso se ha podido replicar nuestro mensaje.

Autor

Bueno a ver la penúltima. ¿Cuáles han sido los principales logros en la puerta de la construcción de paz desde el sector?

Entrevistado:

Pues la verdad son muchos, digamos que para mí una vida es demasiado valiosa. Mi vida es demasiado valiosa, si yo no hubiera conocido al hip hop hermano, quién sabe dónde estuviera, entonces yo creo que cada persona que tenga un contacto con el hip hop, desde la rima, desde el grafiti, desde el breaking, desde cualquier punto el hip hop tiene mucha vuelta y eso cambia el chip y le dé herramientas para emplear mejor su tiempo, así sea solo por hobby, dejar de hacer daño, eso para mí ya es mucho. Ahora, el hip hop hermano en este momento de la industria, es una de las industrias más grandes del mundo, música, en moda, por donde lo veas, es que bueno todas las personas que empiezan con un hobby y de un momento a otro encuentran que es su proyecto de vida en estos días un parcerito mío ya compró su casa con puro hip hop, entonces que bueno que ese tipo de cosas pasen porque cambia una vida, cambia un hogar, da esperanza y ánimo a todos los que estamos alrededor para seguir creciendo y apostándole a esto.

Autor:

Y bueno, a ver la última. ¿Cuáles han sido los principales desafíos a la construcción de paz desde el equipo.

Entrevistado:

Hermano, yo lo único que sé es que la paz empieza conmigo. La paz empieza conmigo, o sea independientemente de lo que sea el barrio donde estemos violencia hay, tanto acá en un barrio marginal como en el barrio más estrato alto de Medellín. *Peace* es mi ser. Cómo así que en mi ser, cómo yo doy paz, o cómo yo hago paz, va desde mi ser, porque no solamente como rapero, o sea, yo puedo decir en mis canciones paz y amor, pero si yo como ser humano soy una mierda, ahí no hay coherencia. Entonces, para mí es encontrar la coherencia en lo que digo, lo que pienso, lo que digo y lo que hago que esas tres concuerden, porque si no, paila.

Autor

Ya. Muchas gracias por esta pequeña entrevista. Sería todo, la verdad. Gracias.

Entrevista a John Alejandro Villada Ríos (Pac Dunga)

Autor:

Bueno, gracias por concederme esta pequeña entrevista, primero me puedes ayudar con tu nombre por favor?

Entrevistado:

Bueno mi nombre es John Alejandro Villada Ríos pero me dicen Pac Dunga.

Autor:

Muy bien, La primera pregunta Pac es ¿Cómo el hip hop ha influido en los niños y jóvenes del barrio para alejarlos de la violencia?

Entrevistado:

Bueno en la primera pregunta ¿Cómo el hip hop ha influido en los niños y jóvenes del barrio para alejarlos de la violencia? Primero habría que hablar de lo que es el Hip Hop como movimiento cultural y también como movimiento reflexivo porque a través de la historia en estos 50 años se han construido una cantidad de postulados. A través de diferentes artistas personas que estuvieron alrededor del hip hop donde se habla de varios valores como la hermandad, como la paz, como la integración social y que los grupos en diferentes lugares del mundo que trabajan al hip hop como una herramienta pedagógica se basan en todos estos postulados, de todas estas teorías para promover ese análisis de paz, de no violencia, de construcción social, a través de las diferentes expresiones del hip hop cierto. Entonces en este sentido el proceso que nosotros desarrollamos en 4 Skuelas no solamente abordamos el hip hop desde la parte expresiva, desde la música, desde el baile, desde la pintura sino que también procuramos que en los talleres se trabaje de manera colaborativa, que después de un encuentro, de un enfrentamiento, como un reto que se da entre los bailarines o entre los cantantes de rap, se termine en un abrazo, haya como un apoyo mutuo. La parte pedagógica que nosotros venimos realizando desde 4 Skuelas para la promoción del hip hop tiene una gran incidencia en lo que son el trabajo en valores. Entonces finalmente todo eso se trasciende a lo que es el escenario barrial, a lo que es lo menos la consciencia que se va generando en cada uno de los individuos que llega a nuestro proceso y a muchos otros procesos de la ciudad y del mundo donde se trabaja la pedagogía del hip hop. Digamos que eso de manera directa

todavía en esta primera pregunta falta decir que el hip hop como forma expresiva tiene una energía que te atrapa y te vas poniendo ciertos retos personales. Y de cierta manera un joven de un barrio popular rodeado de violencia, drogas, cuando empieza trabajar en el hip hop encuentra, ahí como, un modelo progresivo para crecer para crecer como persona para mejorar, para tener retos nuevos, para ser reconocido primero en su micro comunidad como alguien artista, como alguien que está aportando desde la cultura el reconocimiento de unos valores, de una identidad barrial, cierto, pues todo eso influencia de manera indirecta a que se generen entornos de no violencia.

Autor:

¿Cómo el hip hop se ha convertido en una herramienta de enseñanza de paz en la comunidad?

Entrevistado:

Entonces, eso se conecta con la segunda pregunta donde me preguntas: ¿Cómo el hip hop se ha convertido en una herramienta de enseñanza de paz en la comunidad? En colectivos como el nuestro que está comprometido con la responsabilidad social, con el estudio del conocimiento a través del hip hop, eh, se logra una comunicación de todos estos valores que hacen parte de la historia de lo que se ha recogido en la historia del hip hop una cantidad de documentos, de postulados que incluso también nosotros hemos hecho, porque hemos evidenciado que muchos de los jóvenes que han estado en el proceso terminan alejándose de entornos violentos, de droga, de temas que tienen que ver con el microtráfico, de escenarios de violencia en los barrios, cierto, ¿por qué? Porque al alimentar el sentido de pertenencia, al alimentar la valoración por el entorno social en el que habita un joven, se va generando un pensamiento crítico en el cual el niño o el joven va decidiendo va aprendiendo a elegir que es lo bueno para sí mismo, entonces, eso es algo muy bonito que tiene el hip hop generar ese sentido de pertenencia por la persona, por su individualidad y por el territorio que habita, por ende la persona quiere que su entorno mejore, que la calidad de vida en su barrio sea mejor, o de su país, se influencia mucho en la crítica social, ósea que el niño o el joven aprenda a identificar el contexto político de su país, económico y político, y mirar como a través de una letra de rap, cómo a través de un grafiti puede dejar un mensaje, cierto, un mensaje de cambio.

Autor:

¿Cómo se logró transmitir el mensaje de paz a la comunidad mediante el hip hop?

Entrevistado:

Entonces en la pregunta tres esto se puede lograr de manera directa e indirecta, para transmitir mensajes de paz no necesariamente tenemos que estar diciendo tenemos que vivir en paz, deseen la mano, no. Cuando tú enseñas a un niño a un joven a valorar su cuerpo a conocer su talento y a compartirlo con los demás estás indirectamente influenciado para que haya un ambiente de paz en su contexto cierto, entonces nosotros desde los procesos pedagógicos que hacemos desde 4 Skuela motivamos mucho a ese encuentro en el que cada uno es importante en su momento, por eso la importancia de armar un escenario, por eso la importancia de rodearnos a través del círculo, del *cypher*, donde todos en un encuentro tienen la oportunidad de ser reconocidos, cada persona ver sus pasos, a cada uno se le aplaude, se le valora su talento, se le saca al frente, se le carga de fortaleza y de una energía en la que cada muchacho empieza a valorarse a sí mismo, cada persona, cada chica, cada niño, cada niña empieza a valorarse desde su individualidad, cuando es sacado al frente, cuando se exhibe su talento, cuando muestra a través de un grafiti lo que es capaz de hacer. Todo eso genera confianza y esa autoconfianza es la que permite tener un juicio crítico y poder avanzar en mensajes de paz que inciden en una sociedad, es muy difícil decir que el hip hop va a cambiar el mundo pero sí puede cambiar a una persona, si puede influenciar esa persona a un territorio para empezar poco a poco a hacer transformaciones desde algo muy pequeño hasta lograr algo muy grande como lo hemos hecho nosotros en el barrio.

Autor:

¿Cómo el arte grafiti ha comunicado mensajes de paz a la sociedad?

Entrevistado:

En la pregunta cuatro: ¿Cómo el arte grafiti ha comunicado mensajes de paz a la sociedad? esto podría tener varias raíces o varias bifurcaciones cierto, porque podríamos hablar de un grafiti contestatario que es muy directo, que es muy antigubernamental depende de los gobiernos de cada país, a veces son mensajes que son más reflexivos, de pronto con un lenguaje un poco culto, con códigos que no todas las personas son capaces de leer, o se

tergiversan cierto, entonces ahí depende mucho de la capacidad expresiva o de lo que quiera comunicar cada artista, lo que sí es cierto es que todas estas obras aparecen en el espacio público y están disponibles para que todas las personas que pasan en la calle, los transeúntes, los mismo actores gubernamentales estén con la capacidad de analizar toda la información que esté allí y se vayan generando conclusiones o influencias en la población. En algún momento cuando han habido paros en el país muchos de los grafiteros terminan apoyando ciertos sectores políticos o ciertas visiones políticas, ciertas posiciones y empiezan a aparecer mensajes en contra de alguna decisión política, en contra de alguna una acción de las fuerzas armadas del país, todo en búsqueda de la igualdad de derechos, del respeto por la integridad de la persona, siempre el arte urbano procura eso y el tema de derechos es muy importante sobre todo el tema de la libre expresión es un valor que siempre se defiende mucho desde a través del arte urbano y el grafiti.

Autor:

¿Cómo el arte grafiti impacta al lugar donde se lo realiza?

Entrevistado:

Con respecto a la quinta pregunta ¿Cómo el arte grafiti impacta al lugar donde se lo realiza? esto depende del contenido que haya en cada mural, en cada grafiti, han habido algunos grafitis que son demasiado controversiales entonces algunos los vecinos de ese sector terminan borrando el grafiti u otro grafitero termina tapando un grafiti cierto, es como parte del lenguaje que se da en las expresiones callejeras, que tienen que ver con el arte urbano a veces no son artísticas a veces son simplemente comunicados o textos o expresiones gráficas urbanas que tienen diferentes contenidos, una palabra una frase, muy directa así una inconformidad gubernamental a veces no es un contenido tan artrítico, a veces es más expresivo o comunicativo cierto, pero finalmente siempre hay muchas personas que quedan impactadas con los murales, cada persona igual por lo subjetivo que es el arte que es lo grafico termina interpretando cosas diferentes. Así que los impactos siempre se dan y con respecto al grafiti, algo muy bacano que ha pasado es que los jóvenes cada vez quieren utilizar esta herramienta como forma de expresión no necesitas de un permiso, no necesitas de la aprobación de una galería de un curador, entonces finalmente esto se ha convertido como una bola de nieve que cada año crece y crece con más actores en cada ciudad del planeta, entonces

eso también es una demostración de cómo el grafiti ha venido influenciado en las diferentes personas y bueno algunos como observadores otros como actores pero siempre en crecimiento.

Autor:

¿Cómo el arte grafiti se apropia de lugares urbanos (plazas, parques) y qué significado se quiere dar con esta apropiación?

Entrevistado:

Bueno con respecto a la pregunta: ¿Cómo el arte grafiti se apropia de lugares urbanos (plazas, parques) y qué significado se quiere dar con esta apropiación? Pues ahí tendríamos que referirnos inicialmente a los orígenes del grafiti, donde hay que tener en cuenta que es una forma de expresión que nace en los barrios populares, en los barrios guetizados con poca inversión social, donde lo que quiere la gente es darse a conocer, salir del ahogo en el que se encuentra inmerso por las diferentes situaciones de conflicto social que se dan en distintos territorios en específico la ciudad de New York en los años 70's 80's estuvo en una época donde hubo mucha decadencia barrial y habían personas de diferentes lugares del mundo, ahí convergieron en ese momento puertorriqueños, cubanos, colombianos, ecuatorianos, gente de las islas del caribe, algunos europeos, asiáticos, entonces se dio un mix cultural de migrantes en el medio de tratar de ser reconocidos, en el medio de mostrar sus habilidades y sus capacidades, terminaron apareciendo todas estas situaciones cercanas al hip hop entre ellas el grafiti. Entonces pintar los trenes era como un orgullo para cada artista para cada escritor de grafiti porque era su pieza recorriendo todo la ciudad incluso yendo a otros barrios de mejor extracto donde la gente empezó a reconocer esto como una habilidad artística o también como una invasión del territorio entonces todo estos espacios de apropiación primero sirven para que el artista se vaya dando a conocer, vaya fortaleciendo su identidad, sus valores y emprenda un camino de crecimiento alrededor del arte urbano, muchos de manera autodidacta se han convertido en grandes artistas. Hoy en día todos estos artistas que iniciaron en los años 60's y 70's son muy reconocidos en el ámbito del arte y exponen en una cantidad de galerías pero fue a través de esa apropiación que se dio ese reconocimiento esa autovaloración y ese reconocimiento también entre los artistas.

Desde otro punto de vista esta apropiación también representa como el decir aquí estoy, aquí hago presencia o este es nuestro territorio o mírennos aquí estamos miren las dificultades que hay acá, observen esta zona, hacer un grafiti llamativo en una zona también invita a eso, a que se haga una mirada gubernamental de esos territorios sobre todo cuando el grafiti tiene muchos elementos contestatarios, no es cierto entonces, son muchas como las líneas para representar este tema de la apropiación una desde la identidad, otro desde el reconocimiento, otro es desde la territorialidad y otro desde la comunicación de mensajes contestatarios y por lo general cada artista del grafiti se va apropiando de un espacio que va siendo respetado por otros, que no tapan ese mural a menos que sean personas que desconozcan el tema de la pintura en el espacio público.

Autor:

¿Cómo el grafiti y lo que se desea comunicar trasciende con los años en el pensamiento de las personas?

Entrevistado:

En la pregunta siete de: ¿Cómo el grafiti y lo que se desea comunicar trasciende con los años en el pensamiento de las personas? Podría argumentar que la mejor evidencia de esto son los 50 años del hip hop son todos estos años donde el arte urbano, el muralismo urbano y todas las manifestaciones callejeras han venido creciendo y han sido unos detonantes de conclusiones en las cuales la comunidad y actores gubernamentales terminan tomando decisión para afectar, cambiar o transformar algún territorio. Entonces, cada vez los artistas urbanos tienen más conciencia de lo que quieren transmitir hay algunos un poco radicales con las formas expresivas, hay distintas formas expresivas en el grafiti, unas que son solo la escritura de palabras del nombre del artista, otros que van hasta la creación, la construcción de mensajes como te lo mencioné contestatarios pero cada una de ellas se suma a todo un gran movimiento que vienen transformando las capitales del mundo. Entonces, se ha dado en muchos lugares por ejemplo lo que pasó en Berlín, con la tumbada del muro de Berlín que se convirtió como en un lienzo para que muchas personas expresaron la inconformidad sobre ciertas situaciones socio políticas de ese territorio o las galerías urbanas que se van dando actualmente en diferentes barrios, en Medellín específicamente en el barrio Aranjuez en los barrios de la comuna 13, bueno en otras ciudades igualmente en Buga, Cali, Bogotá se vienen

dando una cantidad de manifestaciones gráficas urbanas que lo que hacen es generar conciencia sobre la libertad de expresión, los derechos humanos, el valor por la diferencia, exaltar por ejemplo valores étnicos afro descendientes que han sido algo muy importante en la cultura de nuestro país, a través del grafiti siempre trata de darle como valor a las minorías.

Autor:

¿Cómo el grafiti le da más estética a la ciudad y que aporta culturalmente a la comunidad?

Entrevistado:

Respecto a la pregunta 8 que se refiere a las estéticas de la ciudad ahí pueden haber múltiples experiencias y todas también dependen del territorio de los espectadores y de lo que necesite orgánicamente cada lugar. Cuando hablo de orgánico es porque el grafiti se va haciendo de manera individual, pero se va sumando a una colectividad donde muchos actores, muralistas, cartelistas, pintores, grafiteros, escritores se van sumando a una zona donde depende de las características de la zona se va generando una estética. Es decir, por ejemplo hacia los barrios normalmente hay control de corporaciones artísticas, de grupos de artistas, de colectivos que con calma, paciencia muy bien pensado hacen producciones con mucha calma y en las que pueden construir obras en las que se pueden demorar varios días y tener un impacto visual muy llamativo con algún mensaje en específico pero por ejemplo en las zonas céntricas que son como tierra de todos y tierra de nadie se da mucho el bombardeo el infallsesto que es como una obra que va quedando encima de la otra, un grafitero tapa al otro, una empresa privada pone su publicidad sobre un grafiti, carteles políticos. Entonces, el tema ahí de contaminación visual hace que esas zonas vayan teniendo una estética diferente pero también con un valor distinto en la que todo se influencia en un espacio y se van convirtiendo ciertos muros en obras colectivas con un salpicón de expresiones que terminan teniendo su propia estética. Con respecto a ciertos nichos poblacionales se vienen dando algunas galerías urbanas de manera como muy orgánica durante años, que hacen que muchos de esos sitios quieran certificados y sabes lo que pasa en ese territorio a nivel sociocultural cierto, entonces llegan turistas llevando también la transformación económica, porque al llegar turistas empiezan a haber consumos de alimentos de licor de contenido cultural y eso también hace parte de las transformaciones que va aportando el hip hop, el grafiti, el arte urbano a los territorios.

Autor:

¿Cuáles han sido los principales logros en aportar a la construcción de paz desde el hip hop?

Entrevistado:

Bueno en la pregunta 9 de: ¿Cuáles han sido los principales logros en aportar a la construcción de paz desde el hip hop? Pues todo esto que te he mencionado es una gran influencia, pues cuando se van dando estos territorios donde va generándose desarrollo económico, galerías urbanas, donde se van haciendo proyectos, donde a través del arte urbano se transmite un mensaje acerca de la diversidad o los valores técnicos o acerca del valor de la niñez o acerca de los valores femeninos, todo esto va influenciando para que se vayan generando entonces de paz alrededor de ciertos territorios y alrededor de ciertas comunidades en específico por decir cuando en un pueblo x que ha sido territorio de conflicto social se hace una influencia con murales a veces no necesariamente con mensajes directos hacia la paz pero si exaltando el tema cultural, el tema de fauna, el tema de la identidad de ese pueblo, como lo ha pasado por ejemplo: en el pueblo de Venecia, en el pueblo de san carlos, en algunos barrios de la ciudad donde a través del color se influencia también psicológicamente en lo positivo que debe transformarse un territorio. Entonces, todos estos recorridos turísticos, culturales, los diferentes colectivos que se vienen formando en diferentes barrios las agremiaciones, el trabajo comunitario a través del hip hop, del muralismo, de las danzas urbanas hacen que se vayan dando logros que se suman poco a poco en la transformación del territorio y que se vayan alimentando esa conciencia sobre la paz. Sabemos que la paz no es como un estado al que se llega sino diferentes momentos en los que la persona está contenta, está estudiando, está ejerciendo sus derechos todos esos son momentos de paz y a través del equipo se logran muchos, cuando hay un evento, cuando hay un evento cultural, cuando hay un intercambio de artistas de Colombia o Medellín que van a otros lugares o viceversa que llegan de otros lugares acá, todos esos logros permiten construcción de paz y que se vayan generando muchos más ambientes en los que las personas puedan estar buscando la calidad de vida.

Autor:

Ok y la última pregunta ¿Cuáles han sido los principales desafíos a la construcción de paz desde el hip hop?

Entrevistado:

Bueno con respecto a los desafíos en esta la pregunta 10 pues esto siempre va a existir la lucha por el poder a través de lo económico, a través de lo político digamos que hace que se vayan dando situaciones de equidad en diferentes territorios entonces ese siempre va a ser un desafío para el arte, para la cultura porque lo que más se promueve a través del hip hop son temas de igualdad, equidad, de valores sobre la diversidad, sobre la identidad y todo estos influye mucho en los cambios que va a teniendo un territorio para la construcción de la paz. Entonces, poder luchar a través del arte y la cultura contra todas esas situaciones socio políticas, económicas son grandes desafíos empezando porque a muchas entidades públicas y privadas poco les va interesando el desarrollo cultural o la calidad de vida de las personas, a veces solo se piensa en los números en las estadísticas y se olvidan las situaciones individuales que hacen parte de la construcción de una comunidad. Si cada persona de la comunidad está bien pues la comunidad va a estar bien. Pues, creo que esos son los grandes desafíos que tiene la cultura a nivel general y el hip hop como parte de todos estos grandes procesos de contracultura se suma a esos retos para seguir construyendo día a día escenarios de paz.

Autor:

Muchas gracias Pac por esta entrevista.

Entrevistas a la comunidad, líderes comunitarios y personas afines**Entrevista a Doncella líder comunitaria****Autor:**

Bueno primero me puedes ayudar por favor con tu nombre a lo que te dedicas aquí en la junta

Entrevistada:

Buenas tardes Mi nombre es John Alexander García López Pero en la ciudad y en la comuna y en mi barrio me conocen como Doncella García actualmente soy el presidente de la junta de acción comunal y vengo ejerciendo desde primero de julio.

Autor:

Ya gracias, bueno te voy a hacer unas pequeñas preguntas que es referente a mi tema de investigación Qué es los aportes del hip hop a la construcción de paz aquí en la comunidad aquí en Aranjuez a ver la primera pregunta es cómo la música hip hop a influenciado a las personas del barrio.

Entrevistada:

A ver yo pienso pues que cuándo hablamos desde la música como tal ha hecho un gran aporte porque dando gracias a Dios justo en nuestro barrio en el cual nos encontramos Qué es Palermo se viene desarrollando unas actividades de hip hop relacionadas en recuperar los jóvenes en que los jóvenes dediquen su tiempo entonces ha sido como una Academia una escuela de participación a través de la música hemos ganado territorio y lo digo yo orgullosamente se han recuperado muchos jóvenes de una y otra forma en esa línea han encontrado Cómo entretenerse cómo dedicarse cómo escribir.

Autor:

Ok muy bien la siguiente sería como la música hip hop ha impactado a la reducción de la violencia en la comunidad aquí en el barrio de Palermo.

Entrevistada:

A ver el barrio Palermo y la comuna número 4 Aranjuez en una historia demasiadamente larga grande en violencia y eso es algo histórico pero creemos que ha impactado mucho porque desde la misma música desde el mismo género hip hop Avenida evolucionando y transformando vidas como las ha transformado las han transformado a través de ocupar el tiempo ellos mismos plasmar sus vivencias entonces y a través de esas vivencias y reflexiones qué nos deja El hip hop han sabido cambiar esos pensares.

Autor:

Ya muy gracias. A ver la siguiente serie ¿Cómo la música hip hop ha impactado a la construcción de paz aquí en el barrio?

Entrevistada:

Yo pienso que en la construcción de paz ha sido muy significativa porque a través de ellos hemos liberado lo que llaman disque puntos invisibles que fronteras entonces qué hace este género unir grupos poblacionales unir barrios atraer gente y cambiar ese estereotipo que hay de la Juventud y la hemos vuelto así se ha vuelto y ya es costumbre de que los jóvenes son transmisores por su mensaje de paz.

Autor:

Muy bien justo estabas hablando de esta academia de esta escuela referente a eso ponte lo que yo encontrado es justo de Crew Peligroso y cuatro elementos Skuela Justo aquí en la comuna 4 en Aranjuez ¿Cuáles crees que han sido los principales aportes de crío peligroso y cuatro elementos skuela para la construcción de paz?

Entrevistada:

Uy yo pensaría y me atrevo a decir orgullosamente que los aportes han sido significativos y totalmente positivos gracias a estos líderes que llevan la batuta en estos grupos ha sido demasidamente el cambio generacional la oportunidad el recuperar a los jóvenes también la recuperación de espacios porque a través del hip hop y del arte que ellos manejan se han recuperado espacios, espacios muertos espacios vacíos Ellos mismos los han recuperado desde el hip hop con sus muros con su música con sus artes escénicas se ha recuperado totalmente Y en especial el barrio Palermo y Aranjuez.

Autor:

Muy Bien la última serie Cuáles han sido los principales desafíos que se enfrentan la comunidad aquí para la construcción de paz

Entrevistada:

Yo pienso que el principal desafío que hay a través por medio de la música especialmente El hip hop es como que la estigmatización. Como sabemos estamos en una sociedad conservadora entonces la sociedad conservadora nos tildan de que este ejercicio es de locos. Es de viciosos es de puros jóvenes desadaptados y ese es el gran reto pienso yo. Que desde ahí los a motivado y por eso ha servido para la inclusión para recuperar espacios para generar espacios de sana convivencia. Entonces pienso yo que desde ahí es ácido el gran aporte recuperar los espacios y de una u otra forma han cambiado los estereotipos en las familias porque quizás desde la unidad familiar desde ahí se desprende que el pelado viene como que desadaptado cogiendo vicios pero se encuentra con este grupo con estas oportunidades y desde ahí cambia entonces ha sido un impacto muy grande hasta en las familias.

Autor:

Ok muchas gracias por esta pequeña entrevista, de hecho te agradezco mucho Doncella.

Entrevista al rector de la institución educativa Gilberto Álzate Avendaño**Autor:**

Bueno primero me presento. Tema de investigación para mi tesis de maestría son los aportes del hip-hop a la construcción de paz aquí en Medellín Colombia y bueno quisiera primero saber su nombre y cuánto tiempo llega aquí en el rectorado ejerciendo la profesión y de ahí te voy a hacer unas 5 preguntas directamente del tema.

Entrevistado:

Bueno, mi nombre es Humberto Antonio Ruiz Cardona Rector de la institución educativa Gilberto Álzate Avendaño. Llevo de rector en este colegio desde el 94. Es decir 29 años ya dirigiendo esta institución educativa.

Autor:

Es bastante tiempo bueno empiezo justamente con la primera pregunta la cual es como usted cree que la música hip hop ha influenciado en las personas aquí en Aranjuez en el barrio.

Entrevistado:

Yo pienso que lo más importante de la música hip hop es haber hecho el cambio de idea frente al estilo de música porque la población la comunidad en general creía que la música hip hop era una música de personas muy desadaptadas que genera mucha indisciplina social Pero la escuela que formó Henry en esta querida zona de la ciudad ha hecho cambiar ese paradigma ya fortalecido a un grupo de jóvenes que han hecho ejercicio responsable de la actividad cultural proyectando mucho el talento que tienen en la ciudad de Medellín creo que esos muchachos al contrario han cambiado su estilo de vida para bien muchos muchachos algunos estaban con problemas de drogadicción y hemos notado que han mejorado ostensiblemente esa situación han buscado la escolaridad Por lo tanto Yo creo que el hip-hop ha impactado positivamente esta zona de la ciudad de Medellín en especial esta institución educativa que ha confiado y ha creído en este proceso.

Autor:

Ya muy bien la siguiente pregunta ¿cómo la música hip hop ha impactado a la reducción de violencia aquí en la comunidad?

Entrevistado:

Sí de todas maneras el hecho de que los muchachos tengan su tiempo libre ocupado que ellos están explorando y entendiendo que tienen habilidades que a veces no la reconocía pero que a través de la formación que han hecho en la escuela con Henry ha posibilitado que ellos se encuentren con ellos mismos por tanto en pacificado mucho más sus espíritus porque la música y el baile en general de este tipo de género Pues los ha ayudado muchísimo como personas para la convivencia y reitero a generar una disciplina de vida bonita de respeto hacia los demás y de mucha tolerancia.

Autor:

Muy bien la siguiente es como una música hip hop ha impactado a la construcción de paz aquí en el barrio.

Entrevistado:

Pues yo creo que de todas maneras la parte de integración que hacen ellos como jóvenes Qué es un grupo relativamente grande hasta en el ejercicio de compartir de convivir armónicamente en Estos espacios de trabajo cultural permite que ellos socializan mucho mejor Con el resto de la comunidad Entonces cuando uno está contento con lo que es uno como ser humano que ve como la relación con los demás se está desarrollando en un ambiente favorable yo creo que quiere uno en ellos también trasladarlo hacia su comunidad por tanto la cultura Siempre será un elemento importante en el tema de afianzamiento de la paz como un propósito de vida.

Autor:

Bien bueno la siguiente sería ¿Cuáles han sido los principales aportes de Crew Peligroso y cuatro elementos skuela a la construcción de paz aquí en la comunidad? ¿Cuáles cree usted?

Entrevistado:

Primero sus líderes en especial Henry son personas que son referentes un ejemplo para los jóvenes porque ellos han hecho un ejercicio cultural de muchos sacrificios de mucha disciplina de mucho sentido de pertenencia por lo que hacen y eso lo han transmitido a los otros jóvenes lo que permite que el impacto del hip-hop sea y haya sido muy sensible y muy positivo porque creo que Henry primero lo que busca concluir peligroso es que ellos sean muy buenos seres humanos y al ser muy buenos seres humanos proyecta todo eso hacia los demás en el marco de comunidad y de su propia familia entonces creo que el impacto ha sido fundamental en la transformación de vidas.

Autor:

Bueno la siguiente pregunta cuáles creen que sean los desafíos que usted encuentra va visto a los que se han enfrentado la comunidad para la construcción de paz.

Entrevistado:

El primer desafío fue que la gente aceptará al hip hop y el rap como unos géneros urbanos importantes cierto positivos para la vida de los muchachos porque Generalmente al verlos con sus vestimentas con sus posturas físicas se creaba un mito sobre ellos De desordenados inadaptados a la sociedad Entonces yo creo que el primer reto fue vencer ese ese mito que se tenía frente a ellos pues la estigmatización fue fundamental para que la gente entendiera y empezar a creer en ese proceso y apoyarlos de una manera muy importante.

Autor:

Muchas gracias la última pregunta sería justamente como el hip hop ha influenciado o bueno ha influido en los niños y jóvenes aquí en el barrio para alejarlos de la violencia.

Entrevistado:

Bueno pues yo creo que cuando un muchacho se forma como persona cierto que es uno de los principios de la escuela formarlos como personas sacarlos de la calle tenerlos ocupados con una buena disciplina y con unos buenos hábitos de vida. Yo creo que eso asegura un propósito de paz porque cuando uno tiene tranquilidad interior cuando está bien consigo mismo que lo que está desarrollando está siendo muy constructivo Eso lo traslada de alguna manera en su diario vivir Entonces yo creo que ha sido más fundamental en la trascendencia de los muchachos en su formación en su desarrollo de sus propias habilidades en procura de compartirlo con los demás.

Autor:

Ya muchas gracias.

Entrevista a profesor de música Alejandro Gutiérrez

Autor:

Entonces voy a empezar a grabar. Bueno, me llamo Carlos, mi tema de investigación es justo los aportes de la construcción, los aportes del hip hop a la construcción de paz aquí en Aranjuez. Primero quisiera, por favor, si me puedes ayudar con tu nombre, a lo que te dedicas, cuánto tiempo y de ahí te empiezo a hacer las preguntas.

Entrevistado:

Listo Carlos. Mi nombre es Alejandro Gutiérrez soy docente de la institución educativa Gilberto Álzate Avendaño. Aquí estoy en el colegio desde el año 2005. Aparte de la docencia me desempeño como cantante, cantante de música crossover acá en la ciudad, desde hace ya más o menos unos 20 años.

Autor:

Ya es bastante. Bueno, a ver, entonces, la primera pregunta es ¿Cómo la música hip hop ha influenciado a las personas aquí en el barrio? ¿Cómo crees?

Entrevistado:

Bueno, lo que he visto acá en el barrio y sobre todo en el Alzati del Daño que se ha convertido como un referente en ese tema ya que pues acá han existido semilleros de hip hop semilleros guiados por este muchacho Henry que es de los, del grupo Los Crew Peligrosos y ellos han manejado acá todo el tema de los grafiteros, de los que bailan y de los que rapean el impacto que ha generado es un impacto muy positivo en cuanto que arrastra a algunos jóvenes de la comunidad así esos aspectos culturales y bueno pues los muchachos que van ahí son muchos que tienen una visión de la realidad muy interesante un pensamiento crítico, un pensamiento analítico y bueno, eso considero que si ha tenido impacto.

Autor:

Ok, bueno, la siguiente pregunta es ¿Cómo la música hip-hop ha impactado en la reducción de violencia en la comunidad?

Entrevistado:

Siempre, los muchachos asumen un pensamiento crítico, asumen desde la cultura una realidad, se enteran de la realidad, pues de alguna forma se vuelven artífices de paz, ¿cierto? y pues un muchacho que de todas formas se acerque a la cultura, se acerque a la música es un muchacho que se le quita, se le resta la violencia, a las violencias que se han venido generando a lo largo de los años en el barrio entonces no se podría decir que el hip hop es la única herramienta con la que los muchachos cuentan para alejarse de las violencias pero si es una de tantas.

Autor:

Ok, ¿Cómo la música ha impactado a la construcción de paz aquí en el barrio como crees que ha impactado?

Entrevistado:

Si, en la medida en que los muchachos se acercan a la música, se compenetran con ella, pues van generando una cultura de la creatividad, del arte, el arte callejero, del baile, del dibujo, de la canción y eso pues les permite a ellos alejarse en muchos casos de las drogas, de la violencia. De pronto el muchacho rapero por su apariencia tiende a ser señalado como un vicioso, como aquel que está ahí en el muro del barrio haciendo dibujos y una cosa y rayando y es una visión totalmente distorsionada de lo que es en real, realmente lo que son estos muchachos, que son jóvenes que le aportan cultura, están siempre, tienen una visión muy global, muy holística de las realidades en las que se desenvuelven y toman una postura muy crítica, de hecho sus murales aparte de exaltar la cultura también hacen críticas al sistema y eso pues es importante.

Autor:

Y esa es la realidad. Bueno, la siguiente y penúltima pregunta sería, ¿cuáles han sido los principales aportes que has visto de El Crew Peligroso y 4 elementos Skuela a la construcción de paz aquí en la comunidad?

Entrevistado:

Sí, pues es que son los que llevan a los muchachos a que ahora hacen el arte y la cultura, pues eso es un elemento diferenciador en toda comunidad para que ellos estén ahí haciendo cultura y arte y están construyendo paz.

Autor:

A ver, la última pregunta ¿Cuáles han sido los principales desafíos de la comunidad?

Entrevistado:

Pues, bueno, primero es enfrentarse al lastre que ha tenido, pues, el barrio por un historial muy violento de los años 90, de la época del narcotráfico, el sicariato eso pues hemos tenido que empezar a construir sobre la ruina, sobre lo que éramos como sociedad. El arte y sobre todo esta parte del hip hop le ha abierto a los muchachos otro mundo, otras posibilidades y ha sido pues uno de los grandes retos. Alejar a los muchachos de las drogas, alejar a los muchachos del dinero fácil, cierto, del sicariato, alejarlos de tantas cosas que de pronto se habían construido acá sobre la base del mismo narcotráfico y empezar a generar otros procesos, otros procesos pasados por el tamiz del arte, de la música, pues ese creo que es un reto y ha sido pues importante en la construcción de paz de la comunidad

Autor:

Ok, Alejandro, muchas gracias por esta pequeña entrevista.

Entrevista a Anónimo

Entrevistado:

Buenas noches, mira, la historia acá en Colombia, pues ha habido desde hace muchos años, guerra entre la comunidad. Antes del año 1950, con la muerte de Gaitán, se mataban los liberales y los conservadores. Fue una guerra que hubo, pues, por mucho tiempo. Ya luego después, con la aparición de Pablo Escobar Gavidia, y la descomposición social que tuvo el país, con motivo a que las juventudes, pues, metidos en las drogas, pues pasó lo siguiente en la ciudad de Medellín. Era la época de los ochenta, cuando los trabajadores de Pablo Escobar,

que en cierta forma pues les dio por cierto momento pagar policías a dos millones y cuerpo élite a cinco millones, donde los mataban, y eso se pagaba desde la comuna de Aranjuez.

Entonces se armaron unas guerras entre los sicarios o los trabajadores de Pablo con otra gente de la comunidad. En el momento, en los años 88-89, hubo una época donde la policía o el ejército no pudo venir a la Comuna 4, por lo que era en cierto momento el barrio más caliente de toda la ciudad de Medellín. Diez meses dejó de venir la policía del barrio y el ejército también. Aquí en este tiempo pues gobernaba la ley del más malo. En ese tiempo pues mucha gente perdió la vida, Aranjuez se descompuso mucho, tanto así de que la gente que pedía trabajos en otras partes de la ciudad, lo primero que preguntaban era que de dónde era, porque si eran de Aranjuez estaban considerados como de alto riesgo, por iniciadores en robos a bancos y a una cantidad de partes de la ciudad de Medellín. Entonces fue una época muy amarga donde la ley en la calle y el bazuco, que era la parte, pues el polvo que quedaba de la cocaína, que la gente de la ciudad tiraba en la época del 80. Entonces hubo muchas muertes, robos, porque como no había trabajo para la gente de la comuna o alguna cosa, entonces muchos se metieron al sicariato, al robo y a todas estas cosas. Y sí, alrededor de 500 personas o un poquito más, más o menos, era la gente pues del barrio Aranjuez que trabajaba, o de la comuna número 4 que es de Aranjuez que trabajaba en estos actos ilícitos fuera de Aranjuez pues también hubo una guerra entre Aranjuez y Manrique Aranjuez y Castilla donde en ese sentido pues también se daban bala y descomposiciones en toda la ciudad donde a diario habían alrededor de 30 a 50 muertos en toda la ciudad.

Era ya la época del 90 ya cuando Pablo Escobar murió en el 93 donde cogió acá Don Berna. Don Berna fue el que cogió el liderazgo y todo aquí pues en la ciudad de Medellín Don Berna era un trabajador de Pablo un trabajador de los galianos las personas que murieron pues supuestamente en la cárcel de la catedral entonces esos armaron los pepes con los pepes que era Carlos Castaño, era el combo de Cali, era la misma policía y todo eso que le dieron muerte a Pablo Escobar más sin embargo siguió en el barrio en esta época siguió la época de la violencia, donde ya era pues gobernada y mandada por Don Berna en toda la comuna nororiental. Ya seguían los combos en toda la ciudad de Medellín, donde alrededor de 50 combos, los Triana, los mondongueros, y una cantidad de combos en toda la ciudad de Medellín, pues eran los que mandaban en cierta forma a la ciudad de Medellín.

Aquí nunca gobernaba el alcalde, aquí siempre ha gobernado en cierta parte es los tales muchachos a los que les dicen los de la vuelta los que gobiernan las diferentes plazas de vicios en las comunas de la ciudad y ya al cabo del tiempo ya llegando la época del 2000 2005

o alguna cosa pues aunque seguía la delincuencia aunque seguía todo eso ya se iban a ir formando ya unos combos pues al menos más organizados, más organizados en el sentido en que en que los que los que mandaban todos estos combos o alguna cosa eran personas de buen trato, eran personas no viciosas, para colmo de males los que gobernaban estos combos no eran viciosos, sino que eran personas pues que al menos llegaban al diálogo, donde ya pasó la época que vacunaban a la gente, vacunaban a los negocios, vacunaban a los de las casas, vacunaban a los que tenían el carro en la calle, vacunaban a todo mundo, 3 mil, 5 mil, 20 mil, y a la gente que tenía más billete pues les cobraban más plata. Ya esto lo quitaron, porque en asocio con la gobernación, con la alcaldía de Medellín, dependiendo de cómo se manejará el barrio, los que estaban en la cárcel les daban menos cárcel. Por ejemplo, si había un grupo de Aranjuez por ahí de 10, 15 personas encanaos, si el barrio se manejaba bien, a ellos en cierta forma pues les mermaban las condenas. Entonces los barrios se empezaron a manejar bien. En Aranjuez antes daban orden de que los muchachos los malos, los ladrones y todo esto se iban a robar al otro lado de la Floresta al Poblado, pero menos en el barrio de Aranjuez.

Entonces eso fue en toda la ciudad, ya después vino Valenciano, vino una guerra entre dos personas, pues hay dos personajes grandes por el gobierno de esto, que siempre lo ha manejado es pues por intermedio de la oficina. La oficina es la entidad donde ha manejado pues y tiene control de toda la ciudad con los grupos delincuenciales en todos lados. Ya en estos momentos por decir algo, en el año 2015-2016 Aranjuez pues vive una época de paz, no la guerra que pasó en el año 90, en el año 80 y pico, en el año 2000. Sino que en estos momentos los mismo muchachos los que trabajaban en las cosas ilícitas pues ellos simplemente dominan las plazas y posiblemente pues estarán vendiendo mandando vicio para para Estados Unidos o para otros lados en si es que es en el barrio ellos son los que en cierta forma pues manejan el barrio y en este barrio en estos momentos pues no se ve robos no se ve atraco no se ve homicidios no se ve nada de esto simplemente las muertes de hoy en día pues será más que todo por muertes pues entre bandas o gente que se maneje mal o algo así por el estilo pero el barrio en estos momentos aunque a pesar de que todavía existen los muchachos o las bandas delincuenciales pues no se utiliza casi entre la gente de bien sino entre ellos mismos en ajustes de cuentas y cosas pues hay uno que otro muerto donde a veces los desaparecen, a veces tirándolos al río Medellín o anteriormente, en los años 90, pues ellos los metían en una parte llamada la Curva del Diablo donde allá echaban a veces muchos muertos y los dejaban allá tirada la Curva del Diablo queda exactamente lo que hoy en día es, está

hecho el puente de la Madre Laura y en el momento pues sí, los muchachos pues andan así sea entre las cárceles o las cosas pues mandando todavía a la ciudad.

Entre los combos delincuenciales se maneja de las cárceles lo que ellos supuestamente hacen, lo algo ilícito o algo así por el estilo de la descomposición social. Hoy la ciudad pues anda, aunque con grupos delincuenciales y todo eso, como le digo, pues al menos más atento con la misma ciudadanía, con los vecinos y todo eso. Porque aquí la alcaldía no ha sido capaz de tomar control ni la policía sino que son ellos los que en cierta forma la justicia a los que a los que en cierta forma pues se manejan mal.

Medellín está formada por 16 comunas y 5 corregimientos. Aranjuez es la comuna 4, donde está en cierta forma pues diferentes barrios de la comuna. Aranjuez tomó el nombre de Aranjuez, porque el bus iba directamente desde Miranda hasta siete o diez cuadras arriba del parque de Aranjuez. Donde en ese recorrido pasaba por Miranda, por Palermo, por la Asunción, por San Isidro, por La Piñuela, por Aranjuez, por Berlín, y en estos momentos llega hasta el Cementerio de San Pedro, donde Aranjuez viene a ser parte de la comuna 4, viene a ser parte de todos estos lados, cogiendo a Miranda y cogiendo también parte de Campo Valdés. En estos momentos, hace 15 años tenía 161 mil habitantes, ya debe estar casi en 200 mil habitantes toda la comuna nororiental.

Los combos en Aranjuez en cierta forma están los de la arboleda que son casi los mismos de la terraza que quedan acá por D.F. Los del Hueco que anteriormente eran los Riscos. Están los Triana que vienen dominando parte de Aranjuez, esos son los combos más importantes de acá del barrio hoy en día dominados por ciertas personas que dominan en este momento la ciudad de Medellín.

Autor:

¿Cómo se relacionaban la comunidad con estos líderes del barrio?

Entrevistado:

Buenas Carlos, en la pregunta cómo se relacionaba la comunidad con estos líderes del barrio que se encargaban de lo ilícito en el barrio a lo largo de los años hasta la actualidad pues te comento que estos líderes pues directamente eran nuestra familia, eran nuestros hijos, eran los

vecinos entonces en un principio pues cuando estos muchachos te estoy hablando de hace 30 años ellos si no comían de nada y robaban a los mismos vecinos, robaban y hacían lo ilícito en el mismo barrio y todo eso después la cultura cambió un poco desde que estos mismos muchachos pues cambiaron como la mentalidad entonces ya se dedicaron más que todo a al negocio pues de ellos de pronto de extorsionar a lo que ellos dicen un pez gordo o sea a gente rica y a las plazas de vicio entonces estos en cierta forma antes hacían en los barrios fiestas de niños y hacían el pesebre diciembre y celebraban día la madre el día el padre y antes así se fueron ganando pues en la comunidad. Ya los muchachos pues sabíamos que directo indirectamente uno de nuestros familiares pues estaba metido ahí pero que ellos bregaban hacer algo por el barrio, pero desafortunadamente pues ellos pues en la parte ilícita o alguna cosa que hacían que estaba mal hecho o alguna cosa, pero no lo hacían en el barrio lo hacían en otros lados. Ya pasó el tiempo y ya los líderes cambiaron también o sea ya no eran tan chirretes, era gente preparada, era gente muy educada, era gente que le rezaba a la virgen e iban inclusive hasta la iglesia y todo eso.

Y estos muchachos pues en cierto momento y en la actualidad pues son personas que ya no, como lo dije antes, no vacunan los negocios, no vacunan las casas, no vacunan. Vacunar es en cierta forma pedirles pues como un impuesto, como algo, pero en estos momentos pues los tales muchachos que aquí los llamamos como muchachos, pues conviven con nosotros, simplemente ellos están en su vuelta, por los laditos pues manejando sus plazas de vicio u otras cosas, de pronto pues van mandando para otro lado esta cosa del perico o esto, pero en el barrio se manejan y de pronto pues si ellos interactúan con los otros y antes en cierta forma cuidan, cuidan de los barrios.

Mira, la mentalidad de la juventud sí ha cambiado mucho. Por lo que ellos vieron que esto, lo ilícito, en cierta forma pues no paga o no aguanta. En la época del 90 fue mucha la gente que murió en estas comunas. Entonces la gente pues, eso como espejo, saben que delinquir pues no paga, no aguanta, simplemente pues unos cuantos que están metidos en lo ilícito porque ya no son tantos en ese tiempo era en parte por lo de Pablo Escobar que pagaba por matar policías, por matar jueces, por matar una cosa, por matar otra, entonces ellos tenían trabajo en cierta forma ponían bombas, ponían de todo, entonces eso era lo que en cierta forma pues hacía mucha gente hace 30 años en lo ilícito que al final pues terminaban el 80% o el 90% muertos o en la cárcel pero la mentalidad se ha cambiado mucho ellos saben que en ese sentido pues ellos no deben de acabar con la gente anteriormente para matar a una persona había que matar a los tres o cuatro que habían al lado para que no hubieran testigos. Y hoy en

día, o al menos por el que es, y más que todo es ajustando cuentas entre ellos o alguna nota, pero sí ha cambiado mucho.

La mentalidad en estos momentos es diferente, ya ellos bregan a hacer sus cositas, la alcaldía, en cierta forma, pues, bregan a que estos muchachos o estos barrios se manejen bien. Si algún barrio se está manejando mal, está poniendo muchos muertos, la alcaldía manda y busca el líder de lo ilícito y lo cogen. O sea, ahí sí corren detrás de ellos.

Autor:

¿Conoce a Crew Peligrosos y 4 elementos Skuela ?

Entrevistado:

El Crew Peligrosos y 4 Skuelas son grupos de grafiteros y de gente que canta el hip hop, pero en cierta forma no son en ningún momento delincuentes ni nada de eso. Esta costumbre o esta nueva generación es diferente a la de hace 40, 50 años, a los que respetábamos a los padres, a los profesores, a todo mundo, no. Estos pelados de hoy en día quieren hacer lo que quieran y lo que les dé la gana. Pero estos grafiteros y esta gente bregan en cierta forma pues, antes aportan algo para la paz en cuestión de música y todo eso.

Autor:

¿Por qué cree que se produce el cambio de mentalidad en los jóvenes?

Entrevistado:

Recuerda aquí cuando pregunta por qué cree que existió ese cambio, o que fue generado por la experiencia de haber nacido hace 30 años, una generación en una era donde hubo muchos muertos. Medellín, como te dije, ponía al día de 40 a 50 muertos. Hoy serán 5 o 6, que de todas formas siguen siendo mucho. Pero esto es la experiencia y la guerra que nos tocó vivir en ese tiempo. Hoy en día los pelados no, simplemente ven que unos cuantos, o sea, los muertos vienen por lo general ajuste de cuentas, pero ya hoy en día la ciudad va por buen camino. Usted viene aquí Aranjuez, puedes venir con cadena, puedes venir con lo que sea, y bailas hasta las 5 o 6 de la mañana. A usted no le pasa absolutamente nada. Inclusive si a

usted le roban las cadenas y se den cuenta de quién fue, lo que hacen es que le pega una pela. Una pela es lo cascan, como dice, vulgarmente lo cascan o se le cobra una vacuna para que deje de huevionar como se dice ahí.

Autor:

¿Cómo es el vínculo de los “muchachos” con la comunidad?

Entrevistado:

Sí, como dije, las mismas personas que son de esos grupos, conocidos por nosotros, claro, algún sobrino de alguien, el primo de alguien, el mismo vecino, pero frente a la comunidad, no hacen ningún acto delictivo. ósea, no lo roban, no lo atracan, no lo vacunan, no le piden la liga así como se dice. Ellos, son personas normales comunes salen, toman pero no tratan mal ni los vecinos ni nadie y tienen el apoyo de la comunidad lo que no hace a veces la policía de venir, voltear y cuidar ellos si lo hacen, inclusive si van a alguien robando le dan una pena a la hijuepucha, eso hasta le ponen a caminar ahí en pelota. Ellos antes pelean en ese sentido ellos lo único ilícito que hacen es mandar droga para otro lado y tener las placitas para los viciosos ahí. Ellos en cierta forma cuidan el barrio lo que no hace la policía acá en Medellín.

Otra cosa, aquí en Colombia ha existido mucho lo que es la guerrilla, o los guerrilleros, o las milicias populares, que son en cierta forma de izquierda. Y el otro grupo es un grupo que se anda a llamar los paracos, o Autodefensas Unidas de Colombia. Medellín es una ciudad más que todo de paramilitares, los que hubo en cierta época peleando con la guerrilla por eso es que en esta parte, en Antioquia se vota mucho es por el centro democrático o por Álvaro Uribe o por esa forma o sea acá se odia mucho la guerrilla y no lo dejan entrar los grupos delincuenciales no dejan entrar, no dejan que la guerrilla entre aquí a esta ciudad por ejemplo hace 30 años se obligaron a meter por las comunas por los lados de Santo Domingo, por esos lados se obligaron a meter las milicias populares y milicias bolivarianas y no, Candela fue lo que les llovió, porque había estado, había recién salido después de la guerra don Berna. Don Berna ya era el que mandaba a toda la comuna y eso le puso más miedo a toda la comuna, a los pelados nuevos del barrio para defender el barrio no dejaban meter los milicianos, o sea que acá se maneja mucho el paramilitarismo.

Entrevista a EUG grafitera de Medellín

Autor:

Bueno ya, ok ya me contaste de todo pero a ver que sería otra pregunta aparte de estos territorios están divididos por sectores o puedes rayar donde quieras así en cualquier espacio.

Entrevistada:

Si y no. O sea, no es que sea una delimitación totalmente marcada, pero sí es una cuestión que hay que saber donde pintar y donde no pintar. Y eso tiene como muchas cosas detrás. Primero En el grafiti, hay códigos y hay códigos y esos códigos tienen un motivo de ser. Entonces los códigos tienen que ver con Respeto, básicamente respeto. Entonces, por ejemplo, tú no puedes tapar a alguien, es decir, como ir y pintar encima, porque eso es literalmente como decirle al man me vale verga lo que tú haces que voy y te pinto encima así como que no me importa cacha.. Pero hay maneras digamos, entre comillas, legales de tapar. Por ejemplo, si ves una pared llena de tags, así como de las firmas chiquitas, le puede tapar con una bomba que es algo como más grande, más relleno, mejor hecho y una bomba podría tal vez tapar con una pieza, una pieza de algo como mucho más grande, más trabajada, Pero ahí, bueno, ya depende. O sea, dentro de esta lógica es cómo puede tapar mientras algo más grande y mejor hecho. Pero no es solamente eso, sino también tienes que saber a quién tapas y donde etapas Porque, inclusive uno puede ver así como pintas en la calle, que veas algo que esta super viejo y tales, pero nadie le tapa porque es de una cierta personas que se ha ganado su respeto en la calle. Pero no solamente tiene que ver como con el espacio, con esto de que te digo si es más trabajado, menos trabajado, sino con el respeto de que te ganas en la calle. Pues ya lo sabe, claro, para empezar a hacer grafiti tienes que saber y conocer la calle, quienes son? ¿quiénes no son? que crew que no crew y ya cuando sabes estas cosas que sabes en donde pintar y no pintar, porque no es que nadie te diga así cómo es que esta calle es de tal crew, pero ya conoces, sabes que, por ejemplo, hay ciertos sitios que desde hace muchos años están pintados. por cierto gente, entonces no es que no alguien te diga Oye, no puedes pintar ahí, pero si lo hace de probable que tengas bite con esa gente porque si es el espacio público es de todos, nadie puede decir es mi calle, pero simbólicamente sí. Y obviamente no somos, somos gente que vive también en un contexto muy simbólico y pues cosas que no sea meramente lo legal.

Autor:

Es todo cultural, es interesante. ¿Qué es lo que más te gusta grafitear?

Entrevistada:

Grafitera mi nombre. A ver, eso es otra cosa. Pueden haber opiniones divididas respecto a lo que te voy a decir, obviamente, pero grafiti son letras, repito y son letras y no son cualquier tipo de letras y es una letra que corresponde a unas tipografías muy específicas. Y con esto me refiero a que tu puedes ver en la calle como que letras acompañadas de un carácter Por ejemplo, y si sigue siendo grafiti, pero son las letras y el carácter. Si el dibujo está solito eso no es grafiti. Eso puede ser un mural, puede ser *street art*, lo que quieras pero grafiti no. El grafiti son letras y digo que no cualquier letra porque yo no sé, puedes ver en la calle alguna consigna política o cosas cristianas.

Autor:

No he visto esas todavía.

Entrevistada:

Si hay full hay un montón de casos y eso no necesariamente es grafiti, a pesar de que sea mientras está en el espacio público por el grafiti viene como de una contexto histórico muy específico en el cual son las personas que rayamos nuestro nombre y rayamos nuestro nombre. Pues no sé, es una cosa que viene también hay varias teorías sobre eso, pero digamos que nace más o menos en finales de los setenta ochenta Lo que más populares es que la gente dice que es en Nueva York, Pero también hay gente que dice que fue como en París, donde se dio. Se dio en varios sitios al mismo lugar. Pero digamos que en esa época en Nueva York el movimiento fue muy fuerte entonces era chamos de gueto que empezarán a rayar sus nombres y rayaban sus nombres en los trenes porque el tren cruza toda la ciudad. Entonces todo el mundo iba a ver tu nombre y así empezó entonces esta cuestión así como de pues debemos poner tu nombre y ser alguien sin dar tu cara, ósea, todo el mundo te conoce y no necesariamente de tu cara ni saben quienes eres y estás dentro de la ciudad. Entonces grafitis son letras, letras, letras y nada más que letras. Y eso no hace que eso sea más o menos que otras cosas. Porque yo generalmente cuando digo ese comentario siempre hay alguien que me sale con: Entonces el grafiti es mejor que la *street art*.

Autor:

¿Qué el qué?

Entrevistada:

Que el grafiti es mejor que el *street art*. El *street art* es como todo lo que puedas ver en la calle, murales paste up, stencil, cualquier arte que esté en la calle. Literalmente *street art* pero el grafiti no es *street art*, de hecho, yo no creo que el grafiti sea necesariamente arte y eso sí es algo ya muy personal mío, pero yo no creo.

Autor:

Pero ¿por qué?

Entrevistada:

Porque creo que el arte tiene un sentido comunicacional y como proyectual que no necesariamente lo encuentras en el grafiti. El grafiti muchas veces es solamente y dañará algo porque quieres dañar algo con tu nombre como los trenes haciendo eso no es que quieres comunicar algo, no es un mensaje. No importa siquiera la otra persona que te vea. Porque si cuando se grafiti en las ciudades es como poner tu nombre en lo más alto, Y que la gente te vea, verdad? Pero para tener a estas misiones que te digo como de trenes y cosas así más ilegales, la intención ni siquiera es que nadie te vea. Probablemente nadie te va a ver porque te vas a ir vas a hacer la misión, tomas tu foto y al siguiente día eso ya lo van a borrar. Entonces nadie lo va a ver igual esos registros como que uno es muy celoso de esos registros en los registros de las misiones, no las muestras de cualquiera de esa no es algo que vez en las redes, no es algo que publicas en las redes, entonces no tiene ese sentido comunicacional, que el arte, si tiene necesariamente. El arte si es necesariamente comunicacional y tiene que ver con un espectador. Entonces yo por eso no creo que sea arte. Además la intención no siempre es como que hay mira estoy haciendo arte. Sino como estoy grafitenado ve voy a dañar todo esto hijue puta, voy a poner mi nombre encima de la casa de todo el mundo así a la verga es una cuestión sumamente egoísta.

Autor:

Pero bacán la verdad bastante interesante, no sabes que tanto tiempo tenemos.

Entrevista:

Yo tengo tiempo hasta las 4:15 pm porque a las cuatro y media empiezo clases. Tengo clases en mi casa.

Autor:

No se ponte con lo que he visto y hablado un poco, no he hablado todavía tanto del grafiti. Bueno, es que en tu posición, qué son las letras. Ponte en Aranjuez he visto más dibujos, más que letras, O sea, no se si llamarlos murales, obviamente tiene la firme y todo, pero hay justamente esta apropiación del espacio público no, pero con este hecho de querer compartir o transmitir algo. Ponte, por lo general veo más es bailando música, O sea, haciendo breaking, como que aquí está haciendo un paso más allá está haciendo otro, más allá están igual representando que están grafiteando. Uno me gustó que es un muñequito y están unas letras y el muñeco con la lata. No sé qué opinas de esto al respecto. ¿Se puede considerar grafiti o bueno, más que grafiti por este sentido de comunicación y transmisión?

Entrevistada:

Si, veras yo creo que. A ver bueno ya es mi opinión como académica, bueno no me considero académica pero estoy en medio de la academia. Pues para que algo se considere arte tiene que tener unas ciertas características La primera es la intencionalidad, así que lo hagas pensando qué es arte, porque tiene que es una cosa que sale de uno mismo. El segundo, es esta cuestión comunicacional que tiene que usar tu haces algo pensando en un mensaje para uno u otro, que el mensaje puede o no puede ser algo como profundamente conceptual, puede ser como hijue puta que tengan significado más del putas de la vida. O que tu mensaje sea solamente el pintar por el pintar, ósea, puede ser cualquier tipo de mensaje. Tiene un mensaje y tiene un espectador, hay otra persona que lo observa y siente y tiene alguna experiencia estética al respecto de eso. Eso es como arte. Entonces por eso es comunicacional al tener emisor, mensaje receptor. Entonces, si puede ser arte, inclusive el grafiti también, ósea si hay un grafitero que te dice: para mí esto es arte. Entonces eso arte que del puctas, bacán pero para mí personalmente no. Puede que haya ocasiones en las cuales, si me lo pienso más y si diga

como esta gente va a pasar por esta avenida entonces lo va a ver quiero que lo vea tal persona, o quiero que lo vea tal grafitero porque se que cierto grafitero pasa por aquí y así pero no siempre pero no siempre, Como te digo, cuando son cosas más ilegales, ósea no, ni siquiera pienso que alguien lo vaya a ver o no, si va a durar más de un segundo no. Es la cuestión de ir y dañar a eso voy también con que el grafiti es letras y lo que pasa es que creo que el término grafiti se ha extendido tanto que la gente tiende a confundirlo con una técnica pictórica como el hecho de utilizar la lata en la pared. Y lo que haces es grafiti porque estás utilizando la lata en la pared, Claro pero el grafiti no es una técnica pictórica, sino que es un estilo de vida, es un estilo de vida porque te lo juegas todo subiendo de un techo. Té puedes morir pintando un tren, te puedes morir, te pueden meter a la cárcel, ósea es que ni siquiera eso. Yo tengo panas que por pintar así en la calle algo normal sale en los manes del barrio y les linchan y les sacaron la entre puta.

Ósea te puede pasar demasiadas cosas y un grafitero es una persona que ya tiene una cuestión como obsesiva con el pintar, cachas como que tienes todos estos riesgos y aún así estás pintando todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, no importa cuántas multas, no importa cuánto gastas en pintura todo el tiempo.es una cuestión obsesiva con el hecho de poner tu nombre en toda la ciudad, entonces no es solamente la técnica, ni solamente agarrar la lata, ni hacer algo con la lata en la pared, sino es todo un modo de vida que gira alrededor de la práctica del grafiti.

Autor:

Interesante que lo digas, cosas como un modo de vida, ponte hablando con el JKE y los chicos de Crew Peligroso decían justamente que para los manes es una filosofía de vida donde encarnan a través de la música y eso es lo que ellos quieren compartir más. Ósea a través del breaking, a través del grafiti. Esta forma de vida, claro, este estilo de vida de ellos, pero justamente para romper lo que había antes en Aranjuez, en un texto que leí decía que se les mandaban a grafitear, a escribir solo consignas contra el Gobierno y a partir de ahí les pagaba. Pero al final y al cabo no es tanto el buscar conseguir cosas mediante la vida fácil. No es buscar esto de que yo tengo la mejor moto, el mejor carro, sino más bien dedicarte a uno mismo a lo que quiere ser tu, como quieres ser, una filosofía full densa.

Entrevistada:

Igual. Ahora que mencionas eso, también tengo que hacer un paréntesis. Y es que igual incito

verás todas las cosas que te digo como son muy mi opinión personal, que no creo que necesariamente sea como una verdad única. Más bien hay mucha discusión al respecto de estas cosas, pero en mi opinión personal, el grafiti, si bien está estrechamente relacionado con la cultura hip hop, no es dependiente de la cultura hip-hop, como por ejemplo el rap y el breaking y esas cosas. Porque el grafiti salió antes que el rap y todas las expresiones. El grafiti es anterior y no necesariamente se relaciona, por ejemplo, con la música. O sea, si bien es parte de los cinco elementos del hip hop y todo, todo bien. O sea, no niego ese hecho, es muy verdad, pero no es necesario. Por ejemplo, un grafitero no tiene que ser rapero. Un grafitero no tiene ni siquiera que interesarse por el hip hop y eso no lo hace más o menos grafitero. Es como una práctica muy independiente de cualquiera de los otros elementos. Y es porque nació independientemente es previo a todos esos movimientos.

Autor:

Pero hay un sentido previo porque lo primero que se me viene a la mente es justo estas consignas que se encuentran en Grecia ahí en las paredes aunque solo sean consignas.

Entrevistada:

Bueno, no es igual si buscas la definición de grafiti en Google, por ejemplo, lo que te va a salir en Wikipedia. Es que grafiti es como hacer cosas en la pared y los primeros grafiti son la pintura rupestre se nace eso pero es que e insisto, a ver todo el conocimiento y las cosas que te estoy diciendo en este momento, como nacen de primero estudiar el hecho, yo también, porque soy primero una persona muy nerd. Y segundo, porque creo que si uno practica algo como tienes que meterte de lleno en eso, sobre todo si éste es tu modo de vida, como te digo porque no es un hobby, no es algo que haces porque veamos qué pasó. Bueno, se puede, pero es un modo de vida. Cacha eso primero como de en serio, como sentarme a entender por qué se hacen las cosas que se hacen, porque la gente actúa como tú. Y segundo, es como un aprendizaje experiencial que uno tiene al relacionarse con otros grafiteros. Y es por eso que se dan, por ejemplo, todos los códigos que te decía al principio nadie es que o sea, eso no está escrito en ningún lado, lo aprendes en la calle dándote y eso pasa tienes que aprender ese si quieres ser grafitero, entonces de ahí es que yo digo que el grafiti no...

Autor:

Tranquila dilo con toda confianza.

Entrevistada:

Lo estoy reflexionando en mi cabeza, es que a ver entiendo por qué el grafiti se entiende de esa manera como en un sentido más ampliado de como te decía, cualquier cosa que hagas con una lata en la pared o cualquier cosa que hagas en una pared o el grafiti se confunde mucho con él *street art* en la mente de la gente. Pero no es eso, es una con muy específica y que tiene unos códigos muy específicos y que tiene unos propósitos muy específicos. Y como te digo, no solamente lo pictórico, sino son un montón de códigos, un montón de experiencias, de un montón de cosas que uno hace que eso es lo que es ser grafitero y hacer grafiti. Entonces, si puedes, en las definiciones de los libros te puedes encontrar con todas esas cosas. Pero ya en la realidad del grafiti es muy diferente, porque es que es que ni siquiera desde la percepción de la gente es igual, porque en el *street art* o cuando murales y haces caritas y haces florcitas la gente te celebra y te dice bacán y te paga porque le pintes la casita con eso. Pero en el grafiti no ósea la gente ni siquiera entiende y se siente. Yo creo que poco amenazada por el hecho de que no entiende lo que están diciendo esas leerás, porque si esa es otra cosa del grafiti, como hay varios estilos de letras que pueden haber, hay unas letras básicas que son las que entiende todo el mundo, que son como no se las que se hacía en las carátulas de sólo letra normal pero gordita es un estilo de grafiti, pero el grafiti en general, tiende a hacer como no tan entendible conocer más crípticas a son unas tipografías muy propias del grafiti que pueden llegar a hacer crípticas. Porque la idea no es que cualquier persona que pase te entienda. O sea, te van a entender los propios. grafiteros el resto, si entiende o no, Da igual, exactamente igual y por eso la gente como que se confunde. Dice hay no pandillas me van a robar la casa ya entonces yo creo que por eso el grafiti es una cosa muy muy específica. O sea, no es un criterio amplio que se le puede dar muchas cosas que uno hace en la pared. Así no funciona porque es más difícil que eso.

Autor:

En esta cosa más específica qué es entonces el grafiti?

Entrevistada;

Grafiti son letras es un modo de vida y la esencia del grafiti es la ilegalidad el vándalo como que me puede que hagan letras siempre que sea como cumple todos los criterios estéticos del grafiti pero si no tiene este elemento ilegal eso no es grafiti eso no es grafiti. Pero igual como

te digo, uno como grafitero si puede que en momentos hagas cosas legales. No se el vecino te presto la pared y voz le pintas me ha pasado muchas veces, o Inclusive que en tu práctica como profesional pintes murales o hagas cosas hay muchos grafiteros que viven de pintar murales y esta super bien, pero si en tu práctica no mantienen esa esencia de la ilegalidad aparte que puedas hacer otras cosas. Pero si no se mantiene la esencia de la ilegalidad no es grafiti. El grafiti es ilegal, es vandal o no lo es. Tal vez a mí me han dicho que soy muy purista del grafiti.

Autor:

¿Cómo purista? En qué sentido?

Entrevistada:

Es que a veces cuando hablo con otra gente que no es grafitera me dice que soy “nazi” del grafiti.

Autor:

No, ¿por qué nazi del gafiti?

Entrevistada:

Es que así es el grafiti igual cuando lo digo, no es de una manera peyorativa hacia otras prácticas o diciendo que el hecho de que el grafiti tenga todas estas especificidades lo hace mejor que otras prácticas. Para nada. No es una cuestión jerárquica en la que el grafiti está acá y los murales están acá ósea para mi tal vez porque me gusta mucho esto pero eso no significa que lo haga mejor o peor. Creo que es muy importante entender, definir y delimitar lo que es eso para enterarte y estar consciente de los códigos y las cosas y que luego no te vayan a hacer a apuñalar por no saberte los códigos.

Autor:

¿Ha pasado eso? O ¿Tienes algún conocido que le hayan apuñalado?

Entrevistado:

Literalmente no, pero sí como hay casos. Bueno, no sé si te sirva para tu tesis pero puedes

encontrar información de esto. Se llamaba Shuck, Suber y Skill de la Crew VSK y murieron los tres mientras pintaban el metro de aquí de Medellín. De hecho el metro de Medellín es una línea muy caliente. O sea, hay líneas de trenes o cosas así que si viene es ilegal siempre va a ser difícil digamos relativamente más fácil pintar o que puede que tengas menos problemas pintando y otras que son muy, muy, muy problemáticas y es mucho más difícil pintar la línea de Medellín es una de esas es como bastante caliente. O sea digamos que si hay mucha gente que ha pintado, pero digamos que no es tan sencilla la misión.

Autor:

Bueno, lo que sí he visto en este tiempo es que si se trata de cuidar full la limpieza de los espacios públicos.

Entrevistada:

Loco es que vivimos en Medellín es la ciudad más paraca del mundo. O sea, por Dios aquí hay demasiados paracos. Pues puede parecer que a veces como que tienes muchas libertades y la gente es tranqui pero no. Aquí no ganó Petro, por ejemplo, en Antioquia aquí ganó no me acuerdo, pero el candidato de Uribe. Uribe es de aquí. Uribe aquí es como uff puta. Yo no sé porque no hay una estatua para Uribe aquí. Entonces se muy den. Si la gente aquí cuida mucho el metro cuida mucho un montón de cosas. Claro esto también es mmm... qué más te puedo decir, ah eso de los códigos pero es que hay muchos códigos de saber qué hacer en la calle.

Autor:

¿Qué tal unos cinco códigos?

Entrevistada:

A ver lo que te decía el no tapar no tapar nunca y si es que vas a tapar. Tiene que ser con algo más grande y mejor. Pero ya te digo que esto no siempre aplica Si aplicadas solo ciertos espacios, pero que también es que contigo tan tapar es decirle a alguien me vale verga lo que estuvo abajo.

Autor:

Sería faltarle el respeto a lo que estuvo abajo.

Entrevistada:

Otro que es siempre pues siempre quick and clean. Es como limpio y rápido. Es como las palabras que todo grafitero debería tener en la cabeza como que tienes que hacerlo muy bien en muy poco tiempo. Por qué...

Autor:

Puede pasar cualquier cosa como dices.

Entrevistada:

Claro tienes tiempo limitado para hacer las cosas.

Autor:

Para antes que llegue la policía.

Entrevistada:

Si, si me han intentado linchar un par de veces.

Autor:

¿En serio? No que horrible.

Entrevistada:

Me han lanzado piedras, uy uff he estado en la parte de atrás de una patrulla demasiadas veces Igual en los caby bueno que se llaman allá se llaman ups verdad he estado demasiadas veces mmm qué más.

Autor:

¿Y solo por grafitear ?

Entrevistada:

Si solo por grafitear pero igual ahí la verdad, me parece una mierda, así como maldito machismo pero ya me aprovecho. del estereotipo así porque como que por ser nena son un poco más frescos los tombos es igual una cosa peligrosa porque también por ser nena te pueden pasar muchas huevadas más densas, pero si es que le juega un poquito de eso. Como que porque lo que me ha pasado es que a veces no se a mis compas hombres no es como no este vándalo que es este pandillero que tales y ahí les pegan pero una por ser nena puede decirles no pero yo estaba haciendo arte, ¿ qué es esto? Yo no sabía que esto estaba mal y te dejan pasar cachas, te dejan pasar full cosas.

Autor:

Noo, jajaja y cuántas veces has hecho eso?

Entrevistada:

Full uff full y me han servido casi todas las veces una vez no me pasaron una multa, por eso estaba pintando yo y una amiga allá en Quito y era un muro de un colegio. Estábamos pintando en el día y dijimos ya a la verga pintemos Y cogimos y pintamos y pintamos y seguro alguien llamó al 911 porque de una vinieron, así como una camioneta de tombos, como dos o tres motocicletas de metropolitanos y los motores metropolitanos venían con el man de cómo se llama esto en Quito...

Autor:

Dilo de la forma que lo dicen aquí.

Entrevistada:

Es que el nombre tampoco es diferente, se me olvido el nombre. La agencia que te pone las multas porque no son los metropolitanos en sí mismo, son otros manes que te ponen las multas porque no es el metropolitano, es una persona, bueno ya y el man que te pone las multas. Vienen todos esos de una vez y yo y mi amiga, así como chucha verga. Nos quedamos, así como la verga. Ya frescas. Ya sabíamos, así como estábamos tranquilas. Y entonces de señoritas. ¿Ustedes tienen permiso para hacer esto? Nosotros no pero mire nosotras somos vecinas estábamos aquí y queríamos arreglar la pared para que esto se viera más lindo y ni se que porque justo era un grafiti con muchos colores y le decimos mire

queremos hacer algo lindo por el barrio y no se que y todas ahí de niñas buenas. Y los tombos ahí de que usted sabe usted que tienen que pedir un permiso para esto y no se que y nosotros sí disculparse como tiene toda la razón. Disculpe, sólo queríamos hacer algo bueno y ni se, entonces ya los tombos dicen como no multadas. Y la multa es doscientos dólares para cada una, es como medio sueldo mínimo. Y esta el man de las multas Y yo sé como que no, pero no nos haga esto mire que dice que ya nos vamos recogemos nuestras cosas y nos vamos así todas hechas las niñas buenas ya. Y viene uno de los metropolitanos y se me acerca así al oído. Me dices que como no tranquilas y dale nomás los datos del no te va a pasar la multa. Solo que tenemos que hacer esto porque están aquí los policías. Y yo así como han bueno y le daba mis datos al que te ponía la multa y luego el más mismo de la multa viene, se me acercó y me dijo verás te voy a hacer firmar esto y te voy a entregar la notificación pero yo no voy a pasar esto el sistema como sí tienen razón ustedes son chicas y como se ve que no estaban haciendo nada malo, yo no voy a pasar esto al sistema. Entonces hizo el acto medio, me entregó la notificación y todo y de hecho no pasó al sistema solo nos acólito y no pasó la multa nada. Si, así, así como así, Cosas así como que viene esta vez y yo así que no pero mire yo estoy haciendo arte. Mire, yo estaba arreglando la pared para el barrio que se ve bonito y se van entonces y obviamente eso se va haciendo unos estereotipos muy machistas y de ha verga pero pues si yo me van a estar estereotipando, al menos lo voy a utilizar a mi favor.

Autor:

Claro, por lo menos te ahorras el pagar la multa y todo.

Entrevistada:

Claro para zafar de todo el lío que si me come verga pero bueno, acolita para zafarse de los líos entonces sí es eso igual también como es el hecho de que es una práctica en la calle, pensando en el hecho de ser mujer y ser la grafitera también no es fácil por los líos con otros grafiteros, sino por lo que implica estar en la calle. Es peligroso estar en la calle en la calle te puede pasar hueva y media y sobre todo, si estás en la madrugada no se en barrios densos, como te puede pasar huevada y media cachas es como super poco te puede pasar muchas mierdas uno arriesga demasiado, pero al menos a mí como mujer. Eso es algo que me empoderamiento mucho, sí a mí hacer grafiti me empoderar demasiado. O sea, a pesar de que no esté rayando una consiga femeninas ósea si me considero feminista, pero nunca he rallado nada así como alguna consigna feminista o algo directamente feminista pero a mi el grafitear me empodera mucho muchísimo. Porque la calle en la noche, en ese tipo de lugares, en ese

tipo de contextos no es como los lugares donde generalmente encuentras mujeres. Digamos que están, pues, pensados para eso. Claro que históricamente no es como donde debería estar una mujer obviamente, entre comillas. Pero eso es muy interesante, me gusta mucho, no sé, yo me siento muy, muy empoderada y siento mucho el feminismo. Y a pesar de que no se de una manera directa, Me gusta un montón es algo que me gusta demasiado además que te lleva a ver las ciudades de unas maneras muy distintas.

Autor:

¿Cómo ? ¿A qué te refieres?

Entrevistada:

Porque ves la ciudad real como vas a barrios que luego porque por grafitear me he metido a varios barrios muy densos, no se por ejemplo en Quito centro a San Roque a lugares que él en el sur la ferroviaria y así lugares muy en el norte y por grafitear cachas estás ahí es cómo convives con un sector de la ciudad que no necesariamente ves como simple vista y eso está bacán como conoces la ciudad de verdad el *underground* de la ciudad. Bueno el grafiti es un muy buen tema espero que te ayude lo que te he dicho.

Autor:

Muchas gracias por permitirme escuchar y grabar.

Entrevista a la Alcaldía

Entrevista al Secretario de Cultura

Autor:

Me presento Soy Carlos Jara.

Secretario:

Mucho gusto. Carlos. ¿Cómo va todo?

Autor:

Bien, bien, qué tal usted cómo ha estado?

Secretario:

Bien. Bien, bien. Yo estoy en un café Había mucho ruido. Antes prefería esperar y moverme. Me dan unos tres minutos que me gasto en el ascensor. Claro. Entrar a un lugar más cómodo. Vale. Sí.

Autor:

Claro. Si no hay problema lo esperamos-

Nidia:

Entonces te decía Carlos que también digamos que el punk y el metal, de alguna forma también fue como un importante durante la época de los ochenta y de los 90 en la ciudad. De hecho, que hay un director muy destacado, que es Víctor Gaviria, Que retrata a través de toda su filmografía. Pues todas sus películas, gran parte de esas realidades que vivían los jóvenes en los barrios de Medellín. Hay una película que se llama Rodrigo de no futuro, Te puedes gustar verla? No sé si ésta debe estar por ahí en alguna plataforma. YouTube.

Autor:

Claro. No, no, no sabía, de hecho, del punk como impacto. Igualdad allá. interesante. Ya, ya lo voy a ver. Muy bueno saberlo.

Nidia:

Que bueno que lo tengas presente, para tu próxima investigación. En Medellín pasan muchas cosas, entonces, claro, Medellín es el resultado de un montón de cosas que sucedieron en la época de la violencia más grande que ha tenido Colombia y que ha tenido Latinoamérica con todo este tema del narcotráfico y demás. Y ahora esos resultados son tangibles en todas las expresiones culturales, en una explosión creativa que pues vemos, evidentemente Medellín está en el ojo del mundo en ese momento, en cuanto a música, turismo, los silleteros entonces, pero eso no es porque si eso tiene toda una evolución que también es chévere ver y obviamente dentro eso el rap y el hip-hop.

Autor:

Claro, no? Sí, sí, sí. Justamente por lo mismo. No? Todo el contexto que pasó es que escogí

mismo Medellín en pocas

Nidia:

Chevere, y ¿qué conociste acá cuando estuviste acá?

Autor:

Bueno, ahí si tuvisteis lo que pude, lo que tenía para presupuesto, que fue el Parque Explora, el Jardín Botánico, el pueblito paisa.

Nidia:

¿Fuiste a la Plaza Botero?

Autor:

Sí, sí. Fui a la Plaza Botero.

Nidia:

¿Cómo te pareció?

Autor:

Fue lindo ver todas las esculturas que hizo Botero. Me parece increíble la verdad que está en la plaza tranquilamente, que uno puede estar y ver y bueno, me pareció hermoso ver e inclusive si entre también al museo y todo.

Nidia:

Sí, sí, ese museo es muy lindo. Bueno, pues, me alegra mucho que te haya gustado. Yo soy de Bogotá, pero realmente acá hay muchas cosas lindas para ver si vienes de turista. Y realmente este es el museo al aire libre más importante. El artista plástico vivo colombiano más importante del mundo. Entonces es una parada obligada en la ciudad,

Autor:

Sí, sí, sí. Era uno de mis objetivos poder ir y estar justamente ahí. La verdad.

Nidia:

y fuiste a Santa Elena. ¿Conociste algo de los silleteros de las flores?

Autor:

De los silleteros no.

Nidia:

Bueno, ya está el secretario.

El secretario anda por aquí, y entonces secre. Carlos. Bueno, yo le envié unas preguntas de referencia. Carlos está haciendo una investigación para su tesis de maestría y pues la idea es que tengamos una conversación sobre el rap, el hip hop y todas las artes y expresiones artísticas de este género. Carlos, Secre los dejo para que hablen. Vale.

Secretario:

Bueno, Carlos es un placer. Un gusto conocerte Y, bueno, apoyar esas investigaciones de un país que hace poco estuve nuevamente. Tengo grandes amigos allá.

Autor:

Gracias, secretario. Con mucho gusto. Bueno, el primero me presento no, como le dije, me llamo Carlos Jara en mi tema ahorita de Investigación es los aportes del hip-hop a la construcción de paz en Medellín Colombia específicamente me enfoqué en Aranjuez un poco por lo que vi de los aportes que ha hecho Crew Peligrosos y 4 Elementos Skuela entonces Bueno, tengo unas cinco preguntas que, como dijo Nidia ya le había enviado, que le voy a hacer Tranquilamente

Secretario:

Si. Bueno,

Autor:

La primera pregunta que le quiero hacer es ¿cómo el cinco en específicamente el rap y el grafiti ha impactado a la construcción de paz en Medellín?

Secretario:

Bueno, sin duda El hip hop en general, yo quisiera arrancarle una apertura muy grande frente a las diferentes manifestaciones que se dieron culturales. Quizás en Medellín por sus diferentes influencias y por todo lo que pasó en los años, eh, ochenta generó como un llamado de atención en todos los artistas y en todas las artes de la ciudad. Ese estallido de esa pregunta por cómo es desde arte podemos hacer un grito de paz se convirtió en una acción que replicó en todas las manifestaciones culturales y artísticas que podían verse. Del mismo modo nosotros venimos de un histórico de industria disquera. Nosotros en Medellín eh, pues desde antes de la muerte de Gardel ya teníamos unos circuitos internacionales de artistas latinoamericanos muy fuertes que incluso grababa en Medellín discos. Aquí estuvo y discos Victoria después lo que se llamó Discos Fuentes Codiscos, entre otros entes.

Digamos que este contexto lo hago para hablar y entrar claramente al tema de las artes urbanas, del hip-hop, de las músicas, que además se conectaron con lo que estaba pasando también en ese estallido mundial en los ochenta, donde obviamente Veníamos de una época en la que digamos empezó hacia finales de los setenta, una cadencia y hipismo. que había cambiado el mundo y los parámetros, pero íbamos a entrar a unos ochenta, donde iban a plantearse los primeros pensamientos, digamos, del desarrollo tecnológico y musical en el mundo. Es decir, la música iba a cambiar Pero ese grito de la música rap y hip hop que, que se dan en los ochenta ya buscando no solamente hacer una música disco, sino hacerse preguntas profundas contra la institucionalidad, contra lo privado, el cierre de oportunidades, las brechas en racismo entonces, obviamente, pues Medellín con toda su problemática era importante. En los años ochenta, en un teatro que queremos mucho y que en este momento estamos renovando que se llama el teatro Lido, que fue un teatro que se hizo a imagen y semejanza del teatro Lido en Nueva York e tuvimos, digamos, el primer momento, convites Beat Street en la esa película y ahí estuvimos a un primer concierto de Magnificent Force que viene trae todo lo que va a ser la cultura del hip hop en la ciudad. No solamente pues lo que se denominó como el break o los orígenes, más bien del Big Boy y bueno, todos los temas que se empieza a través de la música y la danza. Además que recoger un tema importante Medellín tuvo unas migraciones de culturas afro muy fuerte en los años sesenta y setenta por las guerras y los desplazamientos rurales hacia las ciudades.

Entonces esa ese planteamiento en las guerras de guerrillas que hace que se desplace mucha

gente que hace que se desplace mucha gente hacia las zonas urbanas, pues genera que también lleguen muchas comunidades afro a la ciudad que empiezan a trabajar. Digamos, de las músicas afro que se están dando en el mundo en un principio que entre ellas está, pues, los sonidos del hip hop, del rap y toda la cultura urbana que conocemos. Empieza a ser ese proceso con a la par que aparece el metal, el punk, el teatro, el teatro de calle, las artes plásticas también a hablar de la ciudad, entonces en esa contracultura donde no había una nacionalidad cultural. Y la verdad es que Medellín ha construido una institucionalidad cultural después de finales de los ochenta, cuando nace el primer plan es en los noventa que se empieza a pensar Medellín con una ciudad cultural realmente. Entonces empiezan a aparecer esos ritmos en los barrios y comunas de Medellín. Aranjuez específicamente recibe, aunque es un barrio, digamos, tradicional, no es uno de los barrios populares de la ciudad, pero a sus alrededores, lo que es la comuna cuatro de Medellín. Que tiene como barrios principalmente Aranjuez y Campo Valdés recibe, digamos, una gran influencia de estas músicas. Empieza también el grafiti ha aparecer y toda una experiencia a través de eso. A la par, en otra comuna como la ocho, van surgiendo grupos y en la trece también la ciudad fue creciendo al tiempo. Yo aquí quiero hacer un reconocimiento incluso antes de entrar a 4 Elementos, a uno de los grupos icónicos del hip hop y el rap de Medellín de la comuna trece que se llama Laberinto. Yo creo que el más joven ya tiene cincuenta y cinco años y ahora se reinventaron. Pero si vamos a hablar de un grupo icónico del hip-hop y del rap en Colombia, que sea ídolo y que siga manteniendo ese sonido de calle, que siga estando ahí, pero vivo y presente es Laberinto. Y yo creo que es el padre, digamos, de esa de esa cultura en la ciudad y creo que influyó mucho también en el país y en algunos lugares de Latinoamérica. Después vienen unos procesos ya más hacia los años 2000. Claro donde parece Crew Peligrosos y 4 Elementos que se han pegado esas escuelas urbanas que han estado reciben apoyo de la institucionalidad pública importante y empieza a crecer. Un proyecto que va más allá del hip hop sino también que se vincula con el emprendimiento con pensarse todo, lo que hay alrededor, a exigirse ya incluso a veces cuando uno habla con Henry Arteaga. El habla de esto tiene que trabajarse es como un deporte también. Y darle y darle mucha, mucha fuerza a eso. Pues, a la par esos proyectos nace con unos buenos, digamos, apoyos también de la institucionalidad que lo reconoce, que hay un rector de una institución educativa que en la que los chicos estudiaban, que en vez de cerrar las puertas, al contrario se las abre y es de esa intención empieza, digamos es todo, todo un trabajo. Ese fenómeno se conecta también con problemáticas que todavía iba teniendo en la ciudad en los años 2000, donde incluso nace un evento muy importante que cumplió 20 años el año pasado, que es la revolución sin muertos. La

revolución sin muertos obedece a que en marzo de 2002, 2003 en Medellín hay una serie de asesinatos de chicos que hacen hip hop y en la comuna 13. Empieza ese proceso de lo que hemos denominado el grafiti tour, pero nace con un primer evento de hip hop donde se conectan los artistas urbanos a preguntarse y a decir que van a hacer una revolución sin muertos. Y empieza todo el tema del grafiti tour expresar la historia, la memoria de lo que han vivido, como artistas y ha construir eventos, ese evento todavía se hace cada año están en Cabeza de Cronos. Y hay otro lugar que ya se llama Casa Colacho, que también trabaja, digamos, en ese fenómeno cuatro elementos hoy ya hace parte de la red de danzas de la ciudad. Y en eso ellos trabajan, digamos, en las diferentes comunas, los procesos y los laboratorios en diferentes comunas de la ciudad. Pero vamos más allá. Entonces creamos nosotros un proyecto que se llama La red de Prácticas artísticas y Culturales, donde lo que hacemos es formación y creación artística. No son escuelas de formación técnica. Son escuelas de creación donde las preguntas por lo que pasa en un barrio, en una sociedad, en la casa se dejan libres y ya los artistas de la misma zona de la misma ciudad. Son los que enfocan eso a creaciones y a darle un trabajo, digamos, ya técnico, de acuerdo a la estridencia, cada uno antes con 4 elementos tenemos laboratorios en la comuna cinco. En la Comuna cuatro tenemos laboratorio de composición en la diez y en los corregimientos. Medellín tiene cinco zonas rurales, medio tiene el 65% de su territorio es rural. Entonces también llevamos a partir de esas experiencias. De ahí la red de músicas, por ejemplo, y hacemos un trabajo muy bonito con los chicos aquí que se llama a la pola, son unos centros de acogida a chicos que han tenido dificultades en sus procesos sociales. Si han cometido algún error, algún delito. Y allí nosotros con la red de músicas y la y el Centro Cultural de Moravia. Hemos venido trabajando para que estos pelados se puedan conectar con las músicas urbanas, con el contexto y que creen incluso emprendimientos.

El año pasado hicimos el primer concierto sinfónico de rap en la red de músicas con esos chicos que compusieron desde, digamos, esos centros de acogida. Ellos están reclusos pero tuvieron el permiso para salir, incluso ya cumplir parte de sus procesos a través de la música rap hip hop, donde lo que buscamos es precisamente encontrar otras opciones y posibilidades.

En el 2020 la secretaría de Cultura a prueba con el Concejo de Medellín el acuerdo de Arte Gráfico Urbano Eso que significa es darle un orden y una oportunidad y un reconocimiento al arte gráfico urbano, el grafiti como tal y todas sus manifestaciones, géneros y subgéneros para que tenga unas vías de, digamos, de legalidad y de permisos para que la ciudad se vuelva un gran museo de arte gráfico urbano Por eso cuando vienes a Medellín ya no se podría hablar

solo del grafiti tour, sino en la Comuna uno. Tenemos el Museo Urbano de Memoria que habla de todo lo que significó la llegada de los habitantes y es muchísimo más largo incluso que el de Grafiti Tour. Arranca en la parte baja del río y sube hasta la montaña en un recorrido que se va dando por las diferentes calles.

También tenemos en la Comuna 8 una agrupación muy importante que es Aka 47, que son unos chicos que además trabajan en la Red crea que es nuestra donde ahí trabajan martes y jueves hasta horas de la tarde noche, creando y trabajando desde el arte gráfico urbano, el hip-hop y otros y otros componentes.

De la misma manera, todas las casas de cultura, las bibliotecas tienen experiencias con eso y aquí hay un proceso muy bonito que es el Plan de Desarrollo, Local y Presupuesto Participativo donde las comunidades destinan recursos para festivales, encuentros, formación y ahí hemos tenido en los corregimientos son los primeros eventos de músicas urbanas y hip hop en la comuna tres,¹³ en el corregimiento de AltaVista, también en la comuna 6 y 5 se hacen festivales de mucha trayectoria en la comuna 4 hay muchísimos más grupos también hacen parte de estos de estos procesos. Y así ha venido creciendo, pero no solamente en ese, sino de los que llamamos los grandes eventos de la ciudad, en la fiesta del vino y la cultura, en la feria flores, eh también hace parte de este proceso, el festival Altavoz, que este año cumple veinte años, donde tenemos un escenario de hip hop y rap, que es uno de los escenarios que ha sido muy importante para la visibilización y la conexión del hip hop y el rap de Colombia con el mundo. Y de Medellín. sobre todo esto nos ha permitido hacer inversiones también en estímulos para las músicas urbanas, tener laboratorio de producción sonora en diferentes escenarios para que los chicos puedan ir a grabar su cds sus podcast y sus procesos, usar más de cien equipamientos culturales en alrededor de la ciudad para la creación y todo el tema. El freestyle ha venido creciendo mucho aquí hoy. Nosotros el año pasado creo que se hicieron varias batallas aquí en la ciudad con un éxito importante desde los privados. Y este año se van a repetir, digamos, esos eventos y esos escenarios.

Nosotros invertimos muchos recursos en la promoción y difusión de las artes. Yo no voy a todos estos datos, igual Nidia te los puede mandar porque son datos muy, muy amplios, pero podemos hablar de que en todos estos procesos nosotros podemos estar invirtiendo en más de veinticinco mil millones en oportunidades para los temas de música, artes, plásticas, urbanas y que tienen que ver con eso. Hoy tenemos un tejido muy amplio, unas condiciones políticas también muy adecuadas para que las artes urbanas se expresen y mantengan su vida sin pelear, pero también entendiendo que es un arte que tiene que seguir siendo disruptivo, es un

arte, que además no puede deberse a la institucionalidad que nosotros eso digamos, lo tenemos muy claro, nosotros aportamos a la libre creación y a la libre expresión de estas manifestaciones que no transan, pues por necesariamente la discusión política, sino por la libertad creativa y la posibilidad de decir nosotros tenemos una, secretaria que es la secretaria de la no violencia creada en esta administración, que también invierte recursos en esos procesos que a través del hip hop y el rap, pues le han aportado la transformación y sobre todo, a que los jóvenes puedan tener un espacio de expresión, como te digo libre dentro de los procesos. Esos son, digamos, a grandes rasgos, los, los, los procesos específicamente con Crew Peligrosas y con 4 elementos tenemos varios escenarios. Estuvieron en Altavoz el año pasado por primera vez que nunca habían estado en ese escenario. Siguen trabajando desde 4 Elementos con los procesos de rap y hip-hop y además, pues ellos mantienen la escuela y todas las batallas que hacen también que han estado en los eventos de danza, en el mes de lanza en danza med porque vinculamos mucho todos esos eventos, a los diferentes procesos.

Autor:

Es increíble saber todo esto. La verdad es que me parece muy importante ver cómo toda esta parte cultural apoyado justamente al arte y a la libertad, que se generen este bueno, justo, está tocando el tema de la violencia. Entonces vamos a la siguiente pregunta qué es: ¿cómo el hip hop ha impactado la reducción de violencia en Medellín?

Secretario:

Sin duda ha sido un impacto fuerte y positivo. Yo creo que los escenarios creativos y culturales. Lo que generan es un espacio donde hay una reflexión por las problemáticas sociales el hip hop, el arte gráfico urbano, las danzas que se vienen desde lo urbano tienen un grito de libertad y ese dolor y esa represión que a veces se ha sentido no. No por la institucionalidad necesariamente, sino por las diferentes acciones, grupos al margen de la ley, pues se vuelven un espacio de creación y también de oportunidad. Porque todo lo que te he dicho, no solamente que los chicos puedan expresarse y en eso nosotros somos muy claros. Si es también que se vuelva la posibilidad de su emprendimiento creativo y cultural y que puedan entrar en un circuito donde vean ahí una oportunidad de configurarse y crecer como artistas y crecer no solamente en términos artísticos, sino también económicos. A nosotros sí me ha pasado ahora, por ejemplo, hay una entidad que se llama Son Bata, que está muy cercana a la que le hemos entregado un contrato y lo ha renovado, donde tiene también todo el tejido de las músicas urbanas. Y en este sentido, nosotros sabemos todo el aporte que hacen

en los barrios. A eso, que los chicos tengan una oportunidad que miren que ahí, pueden conectarse con otros artistas del mundo, que además podrían tener sus emprendimientos culturales y hacer parte de la gran agenda cultural de la ciudad. Tanto pública como privada, y empezar a circular y a girar por diferentes por diferentes escenarios del mundo, llevando consigo una experiencia de cómo a través del arte, pues se puede hacer paz.

Autor:

Uh. Claro, no es muy importante también esta creación de oportunidades que se genera. Me parece increíble que tengan este vínculo. Bueno, voy a pasar a la siguiente pregunta que es como el arte callejero, grafiti Justo de lo que estábamos hablando ha sido usado como una herramienta para la construcción de paz en el barrio de Aranjuez.

Secretario:

Sí, quizá es uno de los barrios, además yo viví muy cerca de ese barrio pues como anécdota a mi mejor amigo lo matan ahí a unas cuadras en el año 98. Ahí apenas estaban naciendo Crew Peligrosos y Elemental, en uno de los colegios donde más conflictos armados había en la ciudad. Y ellos se plantean con el rector, precisamente cambiar y en vez de estar en las calles, estar en la institución educativa, pero creando, bailando e definitivamente le aporta profundamente a la transformación de un barrio que sufrió muchas de las violencias alrededor de Aranjuez, Había, por lo menos 10 a 15 bandas delincuenciales que hicieron parte de todos los procesos de violencia del país. Y esas bandas empiezan a desmontarse tanto por los procesos de seguridad y que sean en la ciudad y en el país, pero también porque van perdiendo, digamos, de alguna manera, incidencia en los jóvenes y en los chicos, porque los pelados empiezan a ver otras opciones. Otras opciones de vida. Digamos que ver también a sus compañeros y a sus colegas muriendo en una guerra que ni siquiera les correspondía. Pues les hace, hacer un llamado de un grito de atención y decir que vamos a hacer Y en general, eso pasó en todos los barrios de Medellín al mismo tiempo, eh. Yo creo que en esa experiencia pues se hace a través del hip hop pero en otros barrios se hace a través del metal, del punk y de las músicas sinfónicas. Entonces empieza a ver un llamado de todos. Yo soy contemporáneo a ese momento y éramos muy niños, teníamos dieciséis años diecisiete y veíamos como esto era otra ciudad. Y eso decía, como un grupo de jóvenes, liderado por un joven líder que vivió toda esas violencias y que casi que estaba inmerso y un día dice esto cambiémoslo, no, yo ya no quiero seguir en estas cosas. No queremos continuar aquí se asumen un liderazgo también importante para que un barrio del territorio en la ciudad

empiecen a cambiar al punto que para gracias a esos momentos y movimientos pues hoy pasemos a una reducción de violencia Nunca antes vista en Medellín por debajo del 49% Es decir, hoy es una ciudad más pacífica que en el 2019, por un 49%. Hemos tenido muchos días consecutivos y sin muertes violentas, reducciones de mucho tipo de violencias. Y eso se debe también a la paz.

Aquí hubo un alcalde que la feria Flores decidió no hacer los tablados culturales y populares porque había mucha violencia cuando ellos terminaban. Nosotros hoy lo que estamos haciendo es, al contrario, llevar más arte y cultura a los barrios, pero con un enfoque de paz, con un enfoque profundo de paz. Por eso hoy, Medellín vibra cultural, el presupuesto más alto votado por la gente en todos los barrios y comunas de Medellín que se dio en la historia, se dio en el año 2022 donde por primera vez todas las comunas y corregimientos se pusieron de acuerdo en esto. Entonces esos fenómenos y es un momento de esos liderazgos que aportaron a la paz como de Henry, ¿Arteaga y sus colectivos, Pues recoger los frutos casi que después de veinte años, entonces hoy La pregunta que nos hacemos es si después de veinte años sin solamente cubrimos 5000 jóvenes y niños de la ciudad y en el 2022 pasamos a veintidós mil que va a hacer de esta ciudad en el futuro, cuando todos los niños, la niña, los cuidadores están pasando por procesos culturales y artísticos.

Seguramente vamos a tener, hoy ya somos una ciudad referente en cultura, pero creo que lo que va a pasar en diez años de Medellín si seguimos manejando el tema con oportunidades, con que la ciudadanía reconozca más a los artistas a los creadores, va a ser un boom Yo, esperaríamuy similar a lo que pudo haber pasado en California en algún momento en los años noventa, que era hoy ya tenemos artistas a nivel mundial, es decir, cuando uno ve una Karol G, Maluma, Feid es eh Juanes que todo es en los todo el mundo, uno dice hombre, sí, pasó algo. Sí, pasó algo. Y si les seguimos apostando a eso, qué va a pasar en diez años frente a eso? Entre 2020 y este año hemos recibido siete reconocimientos internacionales y nacionales en la Secretaría de Cultura por todos los procesos que hemos realizado en los barrios, comunas, la democratización, la cultura, los planes, las inversiones, la conexión con el sector y eso hace parte de ese grito de ese momento de grupos como el de Crew Peligrosos y 4 Elementos para que la ciudad hiciera un llamado.

Autor:

Bueno, me parece increíble, la verdad. Y claro, de aquí a diez años no sé qué podría pasar, pero si ya tiene talento internacional y la inversión en el arte es muy importante, y la cultura

que hay ahí, aunque pude estar por poco tiempo, me enamoré de la ciudad. Bueno, voy a hacer la penúltima pregunta. ¿Cuáles han sido los principales desafíos que han enfrentado en construcción de paz mediante el uso de herramientas artísticas como el rap y el grafiti?

Secretario:

Bueno, lo primero es que una institucionalidad pública que no era cercana al sector cultural entendiera el valor de la cultura y de cambiar el chip también en los escenarios políticos que aún en algunos escenarios ven a los artistas como seres que no tienen oportunidades. Eso fue el primer proceso y el proceso de crear la redes de prácticas artísticas permitió mostrar que el arte era un lugar posible para, no solamente para la creación, sino también para la vida de la ciudad. En ese sentido, yo creo que fue una ciudad. Llegó a un consenso a través del arte y la cultura de los eventos del libro, de poder apostarle a eso Y. Ese es el primer en primer cambio falta mucho todavía que sean más reconocidos los artistas no como simples socio animadores culturales, sino como seres que realmente aportan a la realidad diaria y a las identidades culturales de un territorio. Pero eso posibilita que hoy sea muy la ciudad más lectora del país. Que seamos la ciudad de los grandes eventos del país, que tengamos unos presupuestos que per cápita son de lejos de los más altos de Latinoamérica en ciudades similares a la nuestra. Entonces eso hace parte también de una de las apuestas que se han continuado y la creación de las políticas públicas jalonadas por el sector cultural, yo no puedo dejar de darle un reconocimiento a los consejos de cultura de la ciudad, que son fuertes, que son muy participativas pero muy activos y que han estado en las discusiones de las políticas. Qué hoy hacer posible que ningún alcalde y ni ningún secretario de cultura pueda decir no le apuesto a la cultura, porque las políticas son fuertes, son de continuidad, son defendidas por la ciudadanía y en todas las menciones. Entonces creo que eso es lo que ha hecho posible que también el arte y la cultura tengan un escenario que haya aportado profundamente la paz en Medellín.

Autor:

Es muy bueno saber la verdad. ¿Cuáles han sido los principales logros obtenidos en la construcción de paz con estas herramientas artísticas? No, ya sea el rap, grafiti, ¿cuáles crees tú?

Secretario:

Yo creo que uno tiene muchos logros. El primer logro es que hoy tenemos territorios de paz, que se demuestra en los barrios más violentos. La inversión que se hace en cultura y los espacios culturales aportan profundamente al par. El otro es tener hoy artistas reconocidos internacionalmente en todos los niveles. Porque pues obvio en el mainstream tenemos unos pero hoy los artistas de Medellín que giran por cualquier tipo de festival, pues están demostrando que es eso. Sus letras, sus composiciones hablan de cómo la ciudad es convulsa, pero le apuesta a la paz. Yo personalmente le tengo que decir que soy más cercano al punk y al metal que hip hop, aunque me gusta mucho y un artista que no es de Medellín necesariamente es Nappa básico y esas letras le aportan profundamente a la reflexión social y los artistas se identifican, lo otro es la creación de comunidades. Yo creo que si se han creado comunidades en el hip hop, en las artes gráficas, en el teatro, las comunidades reales, no artistas individuales, sino comunidades que están trabajando conjunto, que están haciendo intercambios culturales entre ellos cada año, creando sus propios festivales, su manera de representar a la ciudadanía y la ciudad de los vea no hubieran sido posibles. Este es un gran logro de la creación de comunidad. Y lo otro, los reconocimientos internacionales por la decisión, como te dije ahora, de las políticas y si todas las políticas que hoy Medellín ha implementado para que la cultura perviva y que el arte continúe son, sin duda, un acierto en la construcción de paz. Ya la fresa y la cereza del pastel como se dice, es que hoy pasamos de ser una de las ciudades más violentas, nunca antes superada por otra ciudad en el mundo, a tener una reducción de todos los tipos de violencia en un 49%. Eso demuestra que si se aportaba desde la cultura de la paz y se han generado oportunidades que incluso el sector cultural hoy genera y si se habla de más o menos del 3.5 del PIB de la ciudad entre eventos, entretenimiento y todo lo que tiene que ver con la cultura, entonces es una puerta a la economía también importante. Nosotros creemos en la externalidades positivas del cultura. Y es como donde hay un evento. Hay un circuito económico alrededor que no necesariamente está marcado en el hacer creativo, cultural, pero que ese hacer creativo y cultura irradia al transportador, al de servicio y a todos, entonces, en ese punto creo que nosotros también tenemos un gran avance en la en la construcción de paz a través de decir que esto no es solamente arte por que hay unos artistas importantes a famosos, sino que hay un aporte a la rentabilidad emocional, a la rentabilidad social colectiva y a la rentabilidad económica de los sectores. Cual sea el modelo de negocio que instaure los artistas y el con los colectivos.

Autor;

Me parece muy importante, la verdad. Señalar eso que también es una puerta, tanto la economía para poder uno mismo, crecer, ¿no? Y desarrollar justo estos emprendimientos culturales que uno mismo posee. Bueno, creo que eso sería en todas las preguntas desde mi parte. Secretario, Muchas gracias por esta pequeña entrevista. De hecho. Sus aportes han sido increíblemente grandes y sirven bastante para tener más conocimiento. Me aporta demasiado. Muchas gracias.

Secretario:

No, con todo gusto. Y aquí estamos, para eso, para ayudarte también a contar tu trabajo. Entonces con Nidia, conectémonos para que cuando los saques, pues nosotros también leemos un espacio para que la gente conozca. qué estás haciendo ese trabajo. ¿Entiende?

Autor:

¿En serio? Muchas gracias increíble. Igual les enviaré apenas lo tenga ya todo el trabajo, en concreto, por mi parte no hay ningún problema,

Secretario:

Muchas. Gracias, Carlos. Y bueno, aquí estamos para lo que necesites. Gracias,