

UCUENCA

Universidad de Cuenca

Facultad de Artes

Carrera de Artes Visuales

Visibilización en sistema de la tribu urbana Hip-Hop, para su comprensión sociocultural integrada en una propuesta mural contemporánea

Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Licenciada en Artes Visuales

Autor:

Paola Alejandra Espinoza Cantos

Director:

Adrián Efrén Washco Castro

ORCID: 0000-0002-3423-6535

Cuenca, Ecuador

2024-03-15

Resumen

El movimiento Hip-Hop ha evolucionado a lo largo de las décadas en formas que resultan extremadamente diversas, pues abarca una gran variedad de elementos como la música, la danza, el *graffiti* y la moda. En múltiples ocasiones se lo ha asociado con estereotipos negativos que establecen una comprensión errónea y muy limitada de lo que realmente implica; ya que no todas las personas tienen acceso a una información completa sobre el Hip-Hop. Ante esta problemática, se propuso plasmar en un mural a la Cultura Hip-Hop con base en sus cuatro fundamentos: *breakdancing*, *graffiti*, *rapping* y *turntablism*. Dicho de otro modo, se pretendió difundir este arte mediante una propuesta visual contemporánea a fin de entablar una comprensión sociocultural integradora. A tal efecto, se elaboró un mural de estilo caricatura con pintura de exteriores que consistió en la representación de personajes femeninos y masculinos, con elementos representativos de varias tribus urbanas que convergen en el Hip-Hop. Dichos elementos acentuaron la expresividad de los personajes para dejar un manifiesto visual de, qué es y cómo se conforma el hip-hop como movimiento artístico-cultural. Todo esto para contribuir a una asimilación e impacto positivo de la cultura. Esta experiencia estética propició el reconocimiento e identificación iconográfica de elementos seleccionados que aluden a la Hip-Hop, con énfasis en la mujer artista, frente a una tradición en que frecuentemente se le omite; todo ello, a través de la belleza, el diálogo con la apropiación de espacios comunitarios.

Palabras clave: tribu, urbano, hip-hop, visualización, representación

El contenido de esta obra corresponde al derecho de expresión de los autores y no compromete el pensamiento institucional de la Universidad de Cuenca ni desata su responsabilidad frente a terceros. Los autores asumen la responsabilidad por la propiedad intelectual y los derechos de autor.

Repositorio Institucional: <https://dspace.ucuenca.edu.ec/>

Abstract

The Hip-Hop movement has evolved over the decades in ways that are extremely diverse, encompassing a wide variety of elements such as music, dance, graffiti and fashion. On multiple occasions it has been associated with negative stereotypes that established an erroneous and very limited understanding of what it really implies; since not all people have access to complete information about Hip-Hop. Faced with this problem, it was proposed to capture Hip-Hop Culture in a mural based on its four foundations: breakdance, graffiti, rap and turntablism. In other words, the aim was to disseminate this art through a contemporary visual proposal in order to establish an integrative sociocultural understanding. To this end, a caricature-style mural was created with outdoor painting that consisted of the representation of female and male characters, with representative elements of various urban tribes that converge in Hip-Hop. These elements accentuated the expressiveness of the characters to leave a visual manifesto of what hip-hop is and how it is shaped as an artistic-cultural movement. All this to contribute to the assimilation and positive impact of culture. This aesthetic experience led to the recognition and iconographic identification of selected elements that allude to Hip-Hop, with emphasis on the female artist, in the face of a tradition in which she is frequently omitted; all of this, through beauty, dialogue with the appropriation of community spaces.

Keywords: tribe, urban, hip-hop, visualization, representation

The content of this work corresponds to the right of expression of the authors and does not compromise the institutional thinking of the University of Cuenca nor does it unleash its responsibility towards third parties. The authors assume responsibility for intellectual property and copyright.

Repositorio Institucional: <https://dspace.ucuenca.edu.ec/>

Índice de contenido

Introducción	6
Antecedentes.....	7
Justificación.....	7
Objetivo general.....	8
Objetivo específico.....	8
Desarrollo.....	9
Conclusiones.....	26
Referencias.....	27
Anexos.....	29

Índice de figuras

Figura 1. Selección de espacio	21
Figura 2. Avance de composición.....	21
Figura 3. Replanteo de nueva propuesta.....	22
Figura 4. Avance en personajes.....	23
Figura 5. Detallado y delineado.....	23
Figura 6. Montaje de obra.....	24

Introducción

Las tribus urbanas pueden definirse como aquellos colectivos que agrupan jóvenes que comparten varios criterios y se desarrollan en diferentes espacios etnográficos. Según Huerta (2021), en estas agrupaciones juveniles inicia el desarrollo de las subculturas, pues los individuos configuran su identidad dentro de un grupo en el cual se advierten unas características comunes. Es decir, hay un sentido de pertenencia, el cual está estrechamente ligado al entorno social de proveniencia. Por lo tanto, este sentido de pertenencia se descifra en propiedades retribuidas por la sociedad y en factores que han generado aceptación de ciertas tribus urbanas sobre otras.

El Hip-Hop ha tenido diferentes formas de desarrollo alrededor del mundo y a lo largo del tiempo. La ciudad de Cuenca no queda exenta a esta realidad, y, por su contexto social, histórico y cultural, ha tenido su propia repercusión, influencia y evolución. En este sentido, resulta importante dar a conocer cuál es la situación actual de este movimiento en nuestra ciudad.

Según Alberto López El Hip-Hop tiene su origen en una celebración callejera en el Bronx de Nueva York, marcando el comienzo de un movimiento musical y cultural innovador. Unas de las primeras ramas que se desarrolló fue el *breakdancing*, después se componen con el *rapping*, *graffiti* y *turntablism*, indispensables para la evolución de esta cultura.

Daniela Trujillo menciona en su tesis que “las personas adultas y mayores sostienen que ver a un joven vestido de ancho está representado una imagen de vandalismo, jóvenes que consumen drogas y se dedican al hurto, referente a la música la ven como música violenta o incluso como muchos de ellos la describieron “un montón de palabras que no entiende nadie” (2016).

Por lo tanto, se puede decir que esta tribu nace de la marginación social en barrios empobrecidos, causando ser víctimas de segregación, prejuicio, estigma y estereotipos que se mantienen aún muy vigentes. Por esta razón es necesario aclarar lo que conlleva en sí el movimiento Hip-Hop, más allá de la vestimenta y la música que lo representa, para eludir cualquier percepción generalizada que sea errónea frente a un movimiento que cada vez toma mayor relevancia y éxito.

Antecedentes

Juan Sebastián Aguirre, conocido como *Apitatán*, es un artista urbano, diseñador gráfico e ilustrador originario de Quito. Su arte no solo embellece paredes locales e internacionales, sino que también evoca un sentido de identidad a través de sus imágenes. Lo más destacado de su trabajo es su habilidad para manejar el lenguaje y representar situaciones cotidianas con un enfoque genuinamente ecuatoriano. Tanto sus obras digitales como las que crea utilizando pinceles y pintura reflejan su estilo único, caracterizado por una combinación de rasgos geométricos y orgánicos con un toque local y étnico que al mismo tiempo trasciende fronteras culturales. La manera en que se adapta e integra con el espacio circundante cumple una función expresiva y artística, mientras transmite mensajes significativos.

Otro artista destacado en el Ecuador es *Pinosupay*, es un artista versátil que se desempeña como dibujante, artista freelance y tatuador. Pino se caracteriza por ser un especialista en desfogues lúdicos visuales y se aleja de cualquier pretensión hacia lo bello. Su estilo se destaca por ser irónico, caótico y multiforme. Pino siempre se descentraliza, y su trazo inquietante deja huella donde quiera que vaya, ya que es un artista nómada que recorre las ciudades de paso en paso.

Justificación

Es evidente que existe una falta de información y recursos, tanto escritos como visuales, sobre las tribus urbanas en general, y en particular, sobre el papel de las mujeres en este contexto. La falta de conocimiento y documentación en esta área es notable. El tema es de gran importancia debido a la escasa atención que se ha prestado al papel de las mujeres artistas en el arte callejero y su utilización del espacio público. A pesar de que el arte urbano está ganando popularidad, se ha pasado por alto la participación significativa de las mujeres en este movimiento. Es fundamental abordar esta brecha y examinar cómo las mujeres están contribuyendo al arte callejero, desafiando las normas de género y dejando su huella en el espacio público.

Esta investigación será un paso importante para lograr una comprensión más completa y equitativa de la cultura hip hop, además de proporcionar mayor visibilidad y reconocimiento a las artistas urbanas mujeres. Es necesario reconocer y valorar la contribución de estas mujeres en la cultura urbana, así como en el ámbito artístico en general, para promover la igualdad de género y romper estereotipos en la cultura Hip-Hop y en la sociedad en general.

A través del mural, como medio de comunicación general que se enfoca en la exhibición de contenidos educativos, políticos y culturales, con el objetivo de educar, concientizar y promover la comprensión.

Objetivo general

Contribuir a la visibilización en sistema de la tribu urbana Hip-Hop, a partir de sus componentes *breakdancing, graffiti, rapping y turntablism*, para su comprensión sociocultural integrada, mediante una propuesta mural contemporánea.

Objetivos específicos

1. Construir fundamentos teóricos, metodológicos y estéticos que respalden y direccionen una creación visual contemporánea, enfocada en un público general para su visibilización, comprensión de la subcultura y reconocimiento de las mujeres artistas en el movimiento.
2. Producir, mediante la experimentación creativa, mediante una propuesta mural contemporánea para un impacto positivo para su comprensión sociocultural.
3. Sustentar el logro creativo, a través de una exégesis analítica.

El proyecto se desarrolla en la modalidad de la “investigación para la creación” (Moya, 2021, pág. 17). Así, se desarrollará un componente investigativo, que consistirá en la revisión documental, dirigida a formular el plano argumental de la creación artística; esto dentro del paradigma cualitativo con alcance descriptivo (Hernández et al, 2014); reforzada por la observación asociada a la deriva (Álvarez y Barreto, 2010).

Y se desarrollará un componente creativo, que planea la recolección de desechos que irrumpen el espacio para la construcción de una propuesta artística que expondrá cómo dichos productos perduran en el planeta y lo contaminan afectando el medio ambiente. Mediante el reciclaje y la estética ecologista se puede crear obra a partir de “la obtención de materias primas a partir de desechos, dándoles de nuevo importancia en el ciclo de vida” (Narvaez, 2010); componente que parte de la deriva y el “transitar como

experiencia y del aprovechamiento de elementos en condición de abandono para la construcción de obra artística " (Flores, 2021). Trabajar artísticamente con estos recursos contribuye a probar incluso el daño que ocasionan en el planeta, a partir de su misma durabilidad.

Desarrollo

Desde sus inicios en la década de 1970, las mujeres han desempeñado un papel importante en el Hip-Hop. A pesar de haber estado inicialmente dominada por hombres, las mujeres han sido fundamentales en su desarrollo y transformación a lo largo de los años. A medida que el género ha crecido y diversificado, también lo ha hecho la participación femenina en el Hip-Hop y sus diversas ramificaciones. Las mujeres han sido pioneras en el *rap* y el *freestyle*, utilizando su voz y sus habilidades líricas para expresar sus experiencias y puntos de vista.

Individuos como Delfina Dib de Argentina, Selene y Lianna de Colombia, Irepelusa de Venezuela, Samantha Barrón, Mare Advertencia, Masta Quba, Rebeca Lane de México, entre otras, han sobresalido tanto por su habilidad artística como por su dedicación a la transformación del hip hop en términos de género y contenido lírico. Estas artistas y muchas otras han evidenciado que el hip hop tiene el potencial de ser una herramienta potente para la resistencia, la afirmación y la construcción de comunidades. (ONErpm, 2023)

Las mujeres en la escena del Hip Hop latinoamericano enfrentan desafíos notables en cuanto a la equidad de representación en la industria. No obstante, su persistencia y habilidades siguen siendo una fuente de inspiración para las futuras generaciones, animándolas a continuar la lucha por la igualdad y la diversidad dentro del ámbito del hip hop. Su influencia dejará una marca duradera en la cultura hip hop, manteniendo su capacidad para inspirar a través de la música, el arte y su compromiso con la justicia social. (ONErpm,2023)

Además de la música, han surgido bailarinas y coreógrafas talentosas que han contribuido a la evolución de estilos como el *breakdance* y el *popping*. “Desde los inicios del hip hop las mujeres han estado presentes en distintos roles, como raperas, *DJ*, *b-girls* (bailarinas), productoras y activistas. Asimismo, han dejado una huella significativa en el *graffiti*, con una participación activa que sigue en aumento como una forma de expresión personal, política y artística que desafía normas y estereotipos de género. Sin embargo, es importante señalar que se ha criticado al Hip-Hop tras relacionarlo con representaciones de misoginia, desde y hacia las mujeres.

En la actualidad, es evidente que el patriarcado se manifiesta de manera marcada en los medios de comunicación masiva, y esta situación parece no recibir la atención que merece. Al analizar las representaciones comunes de las mujeres promovidas por la publicidad, se descubren imágenes que son sexistas y degradantes, y que tienen sus raíces en la sociedad de consumo. La meta principal de estas representaciones es impulsar la venta, sin tener en cuenta las posibles consecuencias éticas involucradas. (Mattelart 1982).

Algunas letras de canciones, así como ciertas actitudes dentro de la comunidad, han perpetuado estereotipos desfavorables y un trato irrespetuoso hacia las mujeres. Sin embargo, es alentador ver que muchos artistas y seguidores del Hip-Hop trabajan arduamente para fomentar una visión más inclusiva y respetuosa del papel de las mujeres en esta tribu. En realidad, las mujeres han sido una parte integral de esta cultura y dejan una huella significativa en la música, el baile, la moda y la lucha por la igualdad de género. La esencia primordial de esta propuesta gira en torno al lenguaje y su función en la formación de la realidad, dado que la sociedad se configura mediante significados y perspectivas compartidas. En este marco, se valora tanto la participación de las mujeres en la cultura Hip Hop como una interpretación subjetiva del universo del hip hop. (José Rojas, 2017)

Su contribución ha sido fundamental para la evolución y el enriquecimiento de la cultura en general. A partir de esto, con una propuesta muralista, se prevé aportar a la visibilidad de la tribu urbana Hip-Hop y reivindicar al género femenino dentro del uso del espacio público, como medio de representación y también promocionar el arte de las mujeres para crear una conciencia en la sociedad sobre este importante movimiento.

Papel de las mujeres en el Hip-Hop

Se ha afirmado repetidamente que las culturas juveniles generan conocimientos, modos de vida y cosmovisiones a través de evaluaciones renovadas de la vida social. Estas culturas se investigan a través de las transformaciones que surgen internamente, las cuales no siguen un curso lineal. (Muñoz & Marin, 2002). Es evidente que existe una falta de información y recursos, tanto escritos como visuales, sobre las tribus urbanas en general, y en particular, sobre el papel de las mujeres en este contexto. La falta de conocimiento y documentación en esta área es notable. El tema es de gran importancia debido a la escasa atención que se ha prestado al papel de las mujeres artistas en el arte callejero y su utilización del espacio público. A pesar de que el arte urbano está ganando popularidad, se ha pasado por alto la participación significativa de las mujeres en el Hip-Hop.

Es fundamental abordar esta brecha y examinar cómo las mujeres están contribuyendo al arte callejero, desafiando las normas de género y dejando su huella en el espacio público. Esta investigación será un paso importante para lograr una comprensión más completa y equitativa del Hip-Hop, además de proporcionar mayor visibilidad y reconocimiento a las artistas urbanas mujeres. Es necesario reconocer y valorar la contribución de estas mujeres, así como en el ámbito artístico en general, para promover la igualdad de género y romper estereotipos. Este propósito se materializó a través del mural, como medio de comunicación que se enfoca en la exhibición de contenidos educativos, políticos y culturales, con el objetivo de educar, concientizar y promover la comprensión.

Hip – Hop y sociedad

En última instancia, se denominó el término hip hop, pero su origen está ligado a situaciones que precedieron su denominación. En otras palabras, si el hip hop emergió en la década de 1970, los años anteriores a este periodo también forman parte del proceso que condujo a su desarrollo. Durante las décadas de 1950 y 1960 en Estados Unidos, se destacaron por una serie de luchas por los derechos civiles, que abarcaban la igualdad en la participación, educación, salud, vivienda, entre otros, todo ello en medio de un marcado clasismo y racismo de naturaleza bastante violenta. (Perez,2021)

A pesar del reconocimiento y popularidad que ha obtenido en el Hip-Hop a nivel global y tener impacto por su irreverencia con temas políticos, sociales y culturales, mientras se aboga la libertad de expresión y se contribuye al reconocimiento y la valoración de su importancia; la falta de conocimiento o comprensión puede dar lugar a una falta de visibilidad de la tribu urbana y sus estereotipos asociados como la delincuencia, la violencia, las drogas contribuyen a una percepción negativa que afecta su reconocimiento y aceptación en la sociedad.

Asimismo, la falta de recursos y oportunidades en comunidades marginadas puede dificultar aún más la visibilización. Las desigualdades sociales y económicas presentes en estas comunidades pueden limitar el acceso a la educación artística, el apoyo institucional y los espacios adecuados para la expresión y difusión. La falta de recursos puede impedir que los artistas y practicantes de Hip-Hop alcancen su máximo potencial y puedan compartir su arte con un público más amplio.

Visibilización de la Cultura Hip-Hop en la sociedad

La integración de esta tribu urbana se manifiesta en las ciudades subdesarrolladas alrededor del mundo, como es el caso del Bronx, donde los índices de violencia son más elevados. Esto se arraiga de manera más sólida en las clases populares de naciones en desarrollo, especialmente en zonas marginadas, donde la insatisfacción y la ruptura del sistema son fenómenos históricos que persisten a lo largo del tiempo debido a la perpetuación por parte de los habitantes de dichos lugares. (González y Solorzano, 2005). En contraste, los elementos compositivos y rítmicos del Hip-Hop son universales e involucran un alto grado de improvisación, que surge de las expresiones intrínsecas de cada intérprete desde su autenticidad, fusionándola con su distintivo ritmo. De este modo, se forma una identidad única. (Moraga y Solorzano, 2005).

Por otro lado, el reconocimiento de las mujeres dentro del Hip-Hop, es desproporcionada a comparación de los hombres. Históricamente ha habido una desigualdad de género en el Hip-Hop, hay muchas mujeres que han dejado una huella significativa en la misma en algunos aspectos. Algunos factores que pueden explicar esta disparidad son los estereotipos de género arraigados, la falta de oportunidades y visibilidad para las artistas femeninas.

Es fundamental abordar estas desigualdades y trabajar hacia la creación de oportunidades equitativas para la visibilización y promoción del Hip-Hop. Al brindar acceso a recursos, educación y espacios de expresión, se puede fomentar el crecimiento y la difusión de esta, el conocer el origen de esta tribu urbana, sus elementos, características e importancia de la misma, permitiendo que más personas se beneficien de sus expresiones artísticas y mensajes revolucionarios.

Es fundamental subrayar que, a pesar de estas limitaciones, el Hip-Hop ha evidenciado su capacidad para inspirar y empoderar a individuos en todo el mundo. Es crucial destacar que este movimiento urbano ha sido reconocido como uno de los más impactantes para la erradicación del racismo y la consecución de la igualdad social desde hace muchos años". (Arroyo, Suárez, Moreno y Musitu, 2014). También su influencia significativa en la música, la moda, el arte y la tribu urbana popular a nivel mundial. A medida que se fomenta una comprensión más profunda y se desafían los estereotipos negativos, es posible lograr una mayor visibilidad y apreciación en su diversidad y riqueza, donde no se limite el acceso a la educación artística, el apoyo institucional y los espacios adecuados para la expresión y difusión de la misma.

El elemento teórico del Hip-Hop engloba una conciencia social y política, frecuentemente abordan temas como la violencia, la búsqueda de equidad social, pobreza, la resistencia, discriminación y la crítica a sistemas opresivos. Estos elementos teóricos del Hip-Hop están interconectados y se refuerzan mutuamente, alineándose además con valores esenciales de autoexpresión, autenticidad, creatividad, resistencia y cambio social.

Por lo que se transmitirá a través del mural como un llamado a la acción para despertar conciencia y promover el cambio. Además de la representación a artistas mujeres que contribuyen a preservar la memoria colectiva de esta comunidad, destacando su importante contribución a la sociedad y su lucha por la equidad y la justicia.

Las tribus urbanas

Puede variar según la perspectiva y el enfoque que se adopte. Mientras algunos académicos pueden utilizar este término para describir la cultura hip-hop en términos de una tribu o subcultura urbana, otros pueden preferir enfoques que destacan la diversidad y complejidad del hip-hop como un movimiento cultural más amplio. Las tribus urbanas se definen como un concepto más allá de un significado específico: es la unión de varios criterios y evidencias recolectadas en la juventud de diferentes espacios etnográficos.

Afirmando que el hip hop se considera una tribu urbana ya que siendo un grupo de personas que comparten intereses, estilos de vida, valores y, a menudo, formas distintivas de vestir, música y comportamiento. Los jóvenes recurren a tribus urbanas por diversas razones, incluyendo la búsqueda de identidad y pertenencia, la necesidad de significado y propósito, la resistencia a normas convencionales, la búsqueda de apoyo social y comunidad, la exploración de identidad, la influencia de la cultura popular, la superación de la soledad, y la exploración creativa.

Formando así una agrupación juvenil, compartiendo su identificación al representar su identidad y pertenencia como la música y moda, prácticas sociales como expresiones artísticas en los distintos elementos del hip hop, valores que transmiten experiencias y perspectivas en contexto de forma de vida hablando de resistencias, desigualdad social “los individuos configuran su identidad dentro de un grupo en el cual se advierten unas características comunes; es decir, hay un sentido de pertenencia a una cultura (Lleida, 2021). Por lo tanto, este sentido de pertenencia se descifra en propiedades retribuidas por la sociedad y en factores que han generado aceptación de las tribus urbanas.

Origen del Hip-Hop

Su origen data de los años 70 en el Bronx de Nueva York (Estados Unidos), Se establece de manera más sólida en las clases populares de naciones en vías de desarrollo, específicamente en sectores marginados donde la insatisfacción y la disrupción del sistema son fenómenos históricos continuados por la población que reside en estos lugares. (González, Solorzano, 2005).

Así, se originó en el gueto afroamericano de Nueva York, emergiendo en la vida de personas que expresaban con sus creaciones un descontento con la sociedad, y tomó la forma de un sector importante y estigmatizado de la sociedad, por lo que buscan espacios propios para sentirse libres de expresarse por medio de las artes (baile, música y pintura).

Los cuatro elementos del Hip-Hop

B-boying/ Breakdancing

La interpretación más comúnmente conocida es que la "B" en B-Boys y B-Girls proviene de "Break", de modo que se traduciría como break-boys y break-girls. Esto se debe a que los bailarines de break se presentaban en la parte de la pista donde se hacía un break (o breakdown).

Se originó dentro del Hip-Hop, es un estilo de danza que se caracteriza por giros en el suelo, movimientos acrobáticos y movimientos rítmicos y expresión individual de los bailarines. El *breakdance* desempeña un papel fundamental en las batallas de baile dentro del Hip-Hop, siendo una parte integral de esta cultura.

Rapping

El *rap* se refiere a la música y poesía hablada que se ejecuta con un ritmo y fluidez característicos, es el elemento más conocido del Hip-Hop. El *rap* se distingue por su expresión lírica, su ritmo distintivo y la habilidad para improvisar sobre una base musical.

Graffiti

El *graffiti* es una forma de expresión artística que utiliza pintura en aerosol para crear imágenes y letras en espacios públicos. Es una manifestación del arte urbano que ha sido adoptada como un elemento fundamental dentro del Hip-Hop. A través del *graffiti*, los artistas pueden plasmar su creatividad, transmitir mensajes sociales y políticos, y embellecer el entorno urbano con colores y diseños impactantes.

Lettering

Aunque la definición del término *lettering* es aparentemente sencilla pero compleja, podemos afirmar que se refiere a las creaciones artísticas que surgen del dibujo de letras, un proceso fascinante en diversos aspectos. Gerrit Noordzij, en su libro, expresó que el *lettering* consiste en "formas más adaptables que las de la escritura a mano, ya que permiten trazos de retoque que pueden, de manera gradual, mejorar (o empeorar) la calidad de las formas".

Turntablism/ DJing

Es el arte de mezclar y manipular grabaciones de música para crear nuevas composiciones. Los *DJs* desempeñan un papel fundamental en las fiestas de Hip-Hop, ya que su habilidad para seleccionar y mezclar música es esencial para crear un ambiente adecuado y mantener la energía en el evento. A través de su destreza técnica y conocimiento musical, los *DJs* son capaces de crear mezclas fluidas, añadir efectos que complementan y realzan las canciones, brindando una experiencia auditiva única y cautivadora.

Siendo estos los elementos principales que la conforman y contribuyen a la identidad y la esencia del Hip-Hop, ya que han permitido a las comunidades marginadas expresar sus realidades, experiencias y desafíos. Estos elementos han sido una plataforma para dar voz a las voces silenciadas y han proporcionado un medio para abordar temas sociales, políticos y culturales de manera directa y auténtica.

Hip-Hop en el Ecuador

El Hip-Hop ha sido una forma de empoderamiento para las comunidades marginadas, permitiéndoles tomar el control de su narrativa y desafiar las estructuras de poder opresivas. Los primeros indicios del Hip-Hop en Ecuador surgieron en 1989 con el joven Martín Galarza, actualmente conocido como AU-D, quien se convirtió en uno de los primeros *MCs* del país a principios de los años 90. Este período coincidió con un contexto socioeconómico desafiante en Ecuador, marcado por el Feriado Bancario y el conflicto bélico con Perú, lo que aceleró el empobrecimiento de la población y provocó un aumento en la migración. Estos eventos tuvieron impactos significativos en jóvenes que adoptaron información, objetos, indumentaria y tradiciones extranjeras. (Vázquez, 2019).

Con el paso del tiempo, la ciudad de Cuenca ha experimentado diversos tipos de crecimiento, siendo destacable la evolución de la cultura Hip-Hop. Según Vázquez (2019), el Hip-Hop se origina en Cuenca debido a la fuerte influencia de los extranjeros por dichos procesos migratorios que se especializaron en sociedades latinoamericanas, igualmente con los procesos de globalización, desarrollo de internet y el legado de personajes representativos de la cultura a nivel nacional y local. La primera figura de Cuenca en aparecer en la historia nacional del Hip-Hop brotado en los últimos años fue Henry Novillo (Novi-Noví), un joven estudiante de 19 años que aprendió sobre la cultura a través de videos que su hermano le enviaba desde Estados Unidos.

En Ecuador, se experimentó un auge del rap, influido por destacados raperos de la época como Gerardo Mejía o AU-D. Este fenómeno llevó a que muchas personas se sumaran a este

movimiento, aunque también evidenció la escasa aceptación del mismo tanto en espacios públicos como en privados. (Illescas y Acosta, 2020).

En Cuenca, el Hip-Hop se establece en cualquier ubicación donde los aspirantes encuentren suficiente espacio para expresarse. Sin embargo, el inconveniente radica en que en muchas ocasiones estos lugares no cuentan con la legalidad necesaria para llevar a cabo sus actividades, lo que obliga a los participantes a abandonarlos y, en consecuencia, a ser perseguidos constantemente por las autoridades. (Illescas y Acosta, 2020).

El arte urbano del graffiti se considera como tal cuando es público e independiente.

Las técnicas y materiales utilizados no son tan cruciales en la actualidad, ya que la diversidad va más allá del uso exclusivo de aerosoles. Es importante destacar que la obra del artista urbano no se limita únicamente a las intervenciones en el espacio público, sino que también implica un proceso de estudio previo. Algunas personas sostienen que exhibiciones como estas domesticarían el arte urbano, argumentando que la subversión de estas formas de arte desaparece cuando se presenta en un entorno "limpio" como una sala de exposiciones. Sin embargo, al final, el arte urbano sigue siendo un reflejo de la cultura urbana, presentado como una expresión artística. (Aláez, 2019).

Producto artístico de la investigación

Como parte de las manifestaciones artísticas del trabajo se encuentra el muralismo contemporáneo, en el cual se manifiesta el concepto del Hip-Hop, qué es y cómo se conforma en el sentido de una expresión artística con impacto positivo en la comunidad, ofreciendo belleza estética, conciencia, e identidad de esta cultura.

Aplicando el estilo *cartoon* con pintura de exteriores en una representación artística de personajes desde la cabeza hasta los pies, que se permita capturar y representar la postura, gestos y expresiones del sujeto de una manera más completa, en donde se muestre su presencia física, la identidad y el sentido de pertenencia a través de símbolos e iconos característicos de la cultura, así como también se plasmarán personajes femeninos dentro del movimiento urbano, representando los elementos que permitan comunicar ideas de manera visual, que faciliten la identificación y el reconocimiento tanto por parte del público como de otros artistas, fomentando un sentimiento de pertenencia y orgullo en aquellos que se identifican con dicha cultura.

Se aplicará el estilo *cartoon* o caricaturesco es caracterizado por resaltar y dar expresividad a los personajes mediante la exageración de los rasgos, distorsionando las proporciones en las facciones y las extremidades, con el propósito de lograr un efecto cómico. Además, las formas y líneas son simplificadas, lo que da como resultado ilustraciones limpias y fácilmente identificables.

El uso de colores vivos y llamativos es común en este estilo, ya que sirve para resaltar y realzar los elementos de la imagen. Los contornos se suavizan y redondean, lo que produce una apariencia más suave y amigable. En general, el estilo *cartoon* se basa en la exageración, la simplificación y la aplicación de colores vibrantes para crear un aspecto divertido y alegre en las ilustraciones. Por lo que se utilizará colores pasteles para destacar el mural en su mayoría y colores puros para su delineado.

Su función hedonista se manifiesta a través de la belleza estética del mural, mediante los colores armoniosos y una técnica limpia para que el estilo *cartoon* sea bien ejecutado. Para generar una respuesta emocional positiva hacia los espectadores y consiguiendo el objetivo. Para obtener un impacto significativo en el entorno urbano al transformar paredes o espacios vacíos en lugares más atractivos y vibrantes al embellecer la comunidad, para que el espectador pueda relacionarse de manera única con el mensaje y la estética del mural, permitiendo una experiencia enriquecedora.

A través de mi expresión artística, logro no solo destacar sino también resaltar los cuatro elementos esenciales del movimiento Hip-Hop, centrándome meticulosamente en artistas locales que encarnan cada uno de estos componentes con autenticidad y maestría.

En el vibrante universo del *breakdance*, dirijo la atención hacia la extraordinaria Karla Muñoz, quien se hace llamar artísticamente *Lakshmi Hop* y es originaria de la ciudad de Cuenca. Mi obra captura un momento específico que revela la destreza única de Karla en un movimiento de baile, encapsulando así la esencia distintiva del *breakdance* y su estilo distintivo. Con una experiencia que se extiende a lo largo de siete años, Karla ha conquistado reconocimiento a través de su destacada participación en competencias tanto a nivel nacional como internacional, contribuyendo de manera significativa a su trayectoria artística que ostenta un prestigio merecido.

“Los eventos Gold son los que más puntaje dan al ranking. La participación en Japón fue muy provechosa, ya que Isis se mantiene en zona de clasificación (a Santiago 2023), mientras que Karla ascendió siete puestos y está prácticamente preclasificada... De su parte, Sangolquí mejoró su posición en el ranking y está muy cerca de la zona clasificatoria en el escalafón panamericano”, detalló Nadia Dumani, metodóloga del Comité Olímpico Ecuatoriano, en una entrevista para diario Expreso.

En las palabras de Karla, "No es simplemente un baile; abarca mucho más, como el Hip-Hop. Eso me atrajo profundamente y es por eso que hoy en día me dedico al *breaking*". En mi representación visual, busco dar visibilidad a esta talentosa artista, inmortalizando un instante con una vestimenta que refleja fielmente una de sus impactantes presentaciones,

incorporando distintivos característicos que identifican y honran la rica tradición de la tribu urbana Hip-Hop. Esta inclusión no solo realza la figura de Karla Muñoz, sino que también celebra la diversidad y la profundidad del movimiento Hip-Hop a través de la autenticidad y la pasión de sus exponentes locales.

Dentro del fascinante ámbito del *turntablism* o *DJing*, dirigimos nuestra atención hacia la figura extraordinaria del artista Fernando Peña, quien se representa en el mural, inmerso en una interacción activa con su consola, con sus manos fluyendo en armonía con la música y sus accesorios, creando así una visión envolvente de su destreza en este arte. Conocido ampliamente por su nombre artístico, *Dj Max*, este virtuoso acumula casi medio siglo de experiencia diversificada que abarca distintos géneros musicales.

La reputación de *Dj Max* se consolida de manera notable en eventos asociados al *rap* y al *break dance*, donde su pericia y habilidad sobresalen, ganándose un lugar destacado en la escena musical. Su extensa trayectoria no solo se limita a participaciones en eventos de menor escala, sino que también abarca su presencia en grandes acontecimientos que marcan el pulso de la escena musical de la ciudad. La impronta dejada por *Dj Max* es significativa y perdurable, contribuyendo de manera sustancial al vibrante tejido cultural y artístico de la comunidad musical local.

Gabriela Andrade, también conocida como *Daga*, se erige como una destacada rapera y artista cuyos inicios en el ámbito artístico estuvieron fuertemente influenciados por su pareja, *Lil Weed*. Este último, previamente aclamado en la ciudad, fue objeto de homenajes a través de murales después de su inesperada partida. La impronta dejada por su difunto compañero ha dejado una marca profunda en la identidad artística de Gabriela, otorgándole una perspectiva única y personal en su enfoque creativo.

El viaje de *Daga* en el mundo del *rap* la ha llevado a participar de manera activa en ligas femeninas de *freestyle*, donde ha explorado territorios musicales previamente inexplorados. Su valiente incursión, respaldada por el apoyo constante de sus amigos cercanos, ha destacado su voz única y su capacidad para desafiar las convenciones musicales establecidas.

A pesar de su trayectoria relativamente corta, Gabriela ha cosechado diversos reconocimientos gracias a su estilo distintivo y su representación impactante de la feminidad en eventos musicales. Por esta razón, la he incorporado a mi representación visual, capturándola con un micrófono en mano y plasmando un gesto expresivo en su boca para simbolizar el peso y la influencia de su voz en la escena artística. Esta imagen simboliza no solo su contribución musical, sino también su papel inspirador como figura femenina en el mundo del *rap*.

José Castillo, también conocido como *Boomer*, destaca como uno de numerosos artistas especializados en el arte del *graffiti*, caracterizado por su habilidad excepcional con el aerosol. Su renombre se fundamenta en la diversidad de sus creaciones, abarcando desde murales hasta grafitis con elaborados *letterings*. Además de su destreza como creador, *Boomer* se involucra activamente en la organización de eventos destinados a fomentar la participación y exhibición de *graffitis*. Con varios años de dedicación al uso de aerosoles, A lo largo de su trayectoria, *Boomer* ha cultivado un estilo único que lo consagra como una figura destacada en la escena del *graffiti*, convirtiéndose en un representante distintivo del Hip-Hop. Su contribución al arte del aerosol no solo se limita a la creación visual, sino que también se extiende a la encapsulación de los valores y la esencia que caracterizan al hip hop. La autenticidad de su expresión artística le ha permitido ganarse un lugar prominente, no solo como un hábil *graffitero*, sino como un artista influyente que deja una marca duradera en la tribu urbana y en la representación artística del hip hop. Su estilo distintivo se erige como un testimonio de su dedicación y creatividad, consolidándolo como un exponente respetado y emblemático en el amplio espectro del *graffiti* y el hip hop. En mi representación visual, *Boomer* se presenta de manera inconfundible, exhibiendo su estilo característico y sosteniendo con destreza su aerosol. Su presencia en la obra no solo resalta su identidad única en el mundo del *graffiti* y el hip hop, sino que también refleja la pasión y maestría que lo han convertido en un referente indiscutible en este ámbito artístico. A través de la representación de *Boomer* con su aerosol en mano, se capta no solo su habilidad técnica, sino también su compromiso palpable con el arte urbano y el hip hop. Este elemento adicional de la imagen busca capturar la esencia dinámica y activa de su participación en la escena artística, subrayando la conexión tangible entre el artista y su herramienta creativa distintiva.

La polifacética carrera del rapero Wilson Boris Ortega abarca diversas disciplinas, consolidándose como una figura polivalente que ha dejado una huella significativa en cada uno de sus roles. Como sociólogo, ha contribuido al análisis y comprensión de las dinámicas sociales, llevando a cabo investigaciones que iluminan aspectos cruciales de la realidad contemporánea. Su faceta como documentalista y productor audiovisual ha permitido la creación de obras que capturan la esencia de diversas comunidades, destacando su habilidad para transmitir narrativas auténticas y poderosas.

En el ámbito educativo, Wilson Boris Ortega ha compartido sus conocimientos como docente, guiando a nuevas generaciones y fomentando el pensamiento crítico. Su incursión en el *rap* agrega una dimensión adicional a su identidad, evidenciando su destreza para expresarse a

través de la palabra rimada y la poesía urbana. Esta versatilidad en sus expresiones artísticas resalta la riqueza de su contribución al panorama cultural y artístico.

La inclusión de Wilson Boris Ortega en mi mural busca capturar la diversidad y profundidad de su impacto en la comunidad. Más allá de su participación en la tribu urbana del hip hop, su presencia en la obra representa una conexión entre distintas esferas de la sociedad, subrayando su capacidad para trascender las etiquetas y contribuir de manera integral al enriquecimiento cultural y artístico de la comunidad. Por lo que se encuentra en mi visual con un micrófono en mano y su estilo distintivo representado el *rap*.

En el cierre de mi obra visual, he incorporado elementos que representan el *skate* y el *BMX*, deportes emblemáticos dentro de la tribu urbana que, si bien no son los aspectos centrales, desempeñan un papel significativo en su identidad. Estas disciplinas no solo se manifiestan como actividades principales, sino que también son temas recurrentes en las letras de las canciones de rap que resuenan en esta comunidad.

La decisión de destacar el *skate* y el *BMX* en mi obra no solo refleja la diversidad de intereses y actividades que caracterizan a esta tribu urbana, sino que también resalta la interconexión entre distintas formas de expresión cultural. La fusión de la música *rap* con la práctica de estos deportes se evidencia en la cotidianidad de la tribu, especialmente en eventos emblemáticos como los que tienen lugar en el Parque *Guatana*, ubicado en la ciudad de Cuenca, en el sector *totoracocha*, reconocido por ser un espacio que ha acogido numerosos eventos de hip hop. Este parque se ha convertido en un epicentro donde convergen las distintas disciplinas, proporcionando un ambiente inclusivo donde la tribu urbana encuentra un espacio para expresarse y ser acogida. La representación visual de estas actividades no solo enriquece la composición artística, sino que también subraya la complejidad y la riqueza del Hip-Hop, que va más allá de la música, abrazando un estilo de vida diverso y dinámico que incorpora tanto la expresión artística como la práctica deportiva.

Producto artístico (mural)

Figura 1. Selección de espacio

(Fuente: Obra de A. Espinoza, 2023)

Se eligió un lugar cuya pared ya mostraba signos de deterioro y se obtuvo el permiso del propietario para iniciar el proyecto. Se comenzó con un boceto que representaba la primera idea propuesta.

Figura 2. Avance de composición

(Fuente: Obra de A. Espinoza, 2023)

Se progresó en la elaboración conforme a la propuesta previamente planteada, que consistía en crear una escena donde todos fueran participantes, exhibiendo los elementos del hip hop y otras características como el *bmx* y *skate*, con un enfoque estilizado tipo *cartoon* y utilizando una paleta de colores pasteles.

Figura 3. Replanteo de nueva propuesta

(Fuente: Obra de A. Espinoza, 2023)

La nueva propuesta emerge de una mejora en la composición, donde cada elemento tiene un espacio dedicado para ser apreciado de manera óptima y obtener igual visibilidad en el mural. Para lograr esto, se incorporó viñetas como una estrategia para una organización más efectiva.

Figura 4. Avance en personajes

(Fuente: Obra de A. Espinoza, 2023)

Figura 5. Detallado y delineado

(Fuente: Obra de A. Espinoza, 2023)

Finalmente, se logró completar la obra al detallar y delinear las viñetas y personajes, cumpliendo con la visión inicial. Se incluyeron tanto artistas mujeres como hombres locales para representar de manera integral los elementos del hip hop, tales como el *breakdancing*, *graffiti*, *rapping* y *turntablism*. Además, se incorporó el *bmj* y *skate*, utilizando una paleta de colores pasteles en un estilo *cartoon*.

Figura 6. Registro fotográfico de la obra *Espíritu Urbano*

El diseño de este montaje fue creado con la intención de permitir a los espectadores comprender y experimentar el espíritu urbano, repleto de *graffiti*. Al acompañar la visualización con la música de rap de fondo en el video, se exhiben los artistas locales mientras expresan su arte, mostrando así los elementos del Hip-Hop.

Conclusiones

La ejecución de la obra se vio facilitada por la investigación exhaustiva del contexto social del hip hop. Esto incluyó la realización de entrevistas y un análisis de campo para obtener bases teóricas que respaldaran el logro del objetivo central del proyecto.

La obra producida presentó los cuatro elementos fundamentales del Hip-Hop y se contextualizó en la sociedad cuencana al representar a varios de sus mayores exponentes. En este sentido, brindó su aporte cultural al fungir como agente difusor y mostrar la verdadera esencia del Hip-Hop: irreverencia, estilo, belleza, improvisación, emocionalidad, comunicación y su carácter cronista.

El mero hecho de la existencia de la obra plantea cuestiones de fondo y de forma, que impacta al observador y brinda pistas visuales sobre el desarrollo del Hip-Hop en Cuenca. Este carácter didáctico permite repensar lo que se tiene preconcebido acerca del movimiento para relacionarlo ahora con una idea más acertada.

Cabe destacar que incluso durante la creación del mural hubo momentos de comunicación e intercambio con la ciudadanía que se mostraba interesada en lo que se realizaba. De este modo, también se realizó una difusión de conciencia y conocimiento sobre lo que realmente significa ser *rapero, grafitero, Dj o B-boy/B-girl*.

Referencias

Adelekun, E. (2023, 8 noviembre). Razones por las que debes usar el término B-Boy o B-Girl y no breakdancer. Red Bull. <https://www.redbull.com/mx-es/b-boy-y-b-girl-vs-breakdancer>

Ángela, G. M. (2011, 1 abril). Culturas juveniles en tono de mujer. Hip hop en Medellín (Colombia). <https://journals.openedition.org/revestudsoc/10777>

Aláez, E. (2019). *Arte urbano expuesto: procedencia, contenido e implicación*. Obtenido de <https://ge-iic.com/ojs/index.php/revista/article/view/702/915>

Del Hip Hop como cultura para la transformación social a través de sus actores reivindicativos. (2016).

<https://bdigital.uexternado.edu.co/server/api/core/bitstreams/6d256405-1676-42b8-b3d2-879fbccc092f/content>

El Trazo Teoria de la Escritura Gerrit Noordzij : Gerrit Noordzij : Free download, borrow, and streaming : Internet Archive. (2018, 18 noviembre). Internet Archive. <https://archive.org/details/EITrazoTeoriaDeLaEscrituraGerritNoordzij/page/n5/mode/2up>

Flores, C. (2023, 15 abril). Ecuatorianos toman en serio el breaking. www.expreso.ec. <https://www.expreso.ec/deportes/tricolores-toman-serio-breaking-157350.html>

Frigerio, A. (2014). La Ciudad Salvaje. Sobre Religiosidad, Raza y Ciudad". Bifurcaciones. Revista de estudios culturales urbanos. <http://www.bifurcaciones.cl/2014/05/la-ciudad-salvaje/>.

González, M., y Navarro, H. (2005). *Cultura urbana hip-hop. Movimiento contracultural emergente en los jóvenes de Iquique*. Última década, 13(23). <https://doi.org/10.4067/s0718-22362005000200004>

Huerta Orozco, A. (2017). El sentido de pertenencia y la identidad como determinante de la conducta, una perspectiva desde el pensamiento complejo. Investigación Educativa de la REDIECH, 9(16). <https://www.redalyc.org/journal/5216/521654339005/html/>

Illescas, D. y Acosta, M. (2020). *Hip-Hop in Cuenca. .Cultural Expressions, elements and identities*. Obtenido de Technium Social Sciences Journal: <https://www.techniumscience.com/index.php/socialsciences/article/view/585/266>

La cultura hip hop, protagonista de estos tiempos. (s. f.). Ministerio de Cultura | Presidencia de la Nación. <https://www.cultura.gob.ar/la-cultura-hip-hop-gana-protagonismo-y-se-afianza-como-un-canal-de-exp-10441/>

López, A., López, A., & López, A. (2017, 12 agosto). *El hip hop empezó tras una fiesta en Nueva York. El País*. https://elpais.com/cultura/2017/08/11/actualidad/1502442803_063516.html

Marta, S. (2021). *La construcción de la identidad juvenil a través del rap y la cultura Hip-Hop*. Análisis cualitativo de su potencialidad para la educación poética en la educación secundaria en Aragón. Dialnet. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=304475>

Moraga, M., y Solorzano, H. (2005). *Cultura urbana hip-hop. Movimiento contracultural emergente en los jóvenes de Iquique*. Obtenido de <https://www.redalyc.org/pdf/195/19502304.pdf>

Moya Méndez, M. (2021). *La investigación-creación en arte y diseño: teoría, metodología, escritura* (M. Artilles Castro, Ed.). Editorial Feijóo.

Muñoz, G., & Marin, M. (2002). *Secretos de Mutantes*. Bogotá: Universidad Central, Siglo del Hombre Editores. <http://repository.pedagogica.edu.co/bitstream/handle/20.500.12209/12779/TO-21600.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

ONErpm. (2023, 14 agosto). *Empoderamiento y evolución: el papel fundamental de las mujeres en la cultura hip hop*. https://es.linkedin.com/pulse/empoderamiento-y-evoluci%C3%B3n-el-papel-fundamental-de-las-mujeres?trk=public_post_feed-article-content

ANEXOS

Anexo A. Video artistas locales.

(Fuente: Obra de A. Espinoza, 2023)

https://drive.google.com/file/d/1mIEOFGCy2PplzHuHR_GaLeTPkHNqniwZ/view?usp=sharing

Anexo B. Fotografía 1: Selección de espacio

Anexo C. Fotografía 2: Avance de composición

Anexo D. Fotografía 3: Replanteo de nueva propuesta

Anexo E. Fotografía 4: Avance en personajes

Anexo F. Fotografía 5: Detallado y delineado

Anexo G. Fotografía 6: Registro fotográfico de la obra Espiritu Urbano

Anexo H. Fotografía 7: Registro fotográfico de la obra Espiritu Urbano