

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN SOCIAL

Trabajo Final de Grado

“HOP CONEXIÓN”

Tutores:

Trinidad Llambías

Marcos Mutuverría

Mateo Kessler

DNI 35983164

2025

INDICE

RESUMEN	3
1.-INTRODUCCION	4
1.- A- DISEÑO METODOLOGICO	5
1.- B- HERRAMIENTAS TEORICOS –CONCEPTUALES/PODCAST	8
2.- LA HISTORIA DEL HIP-HOP. ORIGENES	9
3.-IMPACTO SOCIAL EN LA CULTURA ESTADOUNIDENSE	13
4.-ENTREVISTA PROFESORA DE BAILE	15
5.- LA MODA DE LOS RAPEROS	16
6.-IDENTIDAD VISUAL DEL PODCAST	24
7.- ESTRUCTURA DEL PODCAST	27
8.-CONCLUSION FINAL	28
9.-BIBLIOGRAFÍA	32

RESUMEN

El género musical del hip hop nació como una forma de expresión y resistencia frente a las dificultades sociales, raciales y económicas en los Estados Unidos, especialmente en los barrios periféricos de Nueva York en los años 70. A lo largo del tiempo, el hip hop ha evolucionado mucho, influenciado por artistas que han dejado huella y que han ayudado a que esta cultura se propague por todo el mundo. Además, su carácter de “formato de expresión de masas” ha permitido que muchas personas puedan compartir sus historias, ideas y sentimientos a través de la música, el baile y el arte.

PALABRAS CLAVES

DANZA-RAP-COMUNICACIÓN CON EL CUERPO-CULTURA-PODCAST

1.-INTRODUCCION

El hip hop, como forma de comunicación verbal y no verbal, ha tenido un impacto profundo en la cultura y la sociedad, más allá de ser una aparente moda pasajera. Su surgimiento en contextos de marginalidad, en la ciudad de Nueva York, pero más precisamente en el Bronx a finales de los 60, refleja una respuesta creativa y desafiante a las condiciones de violencia social imperante y de inestabilidad económica adversa. El lenguaje como contenido del rap, la danza y los graffitis permitió a comunidades expresar sus historias, emociones y resistencias, transmitiendo mensajes que muchas veces no podían ser expresados de otra manera.

Este movimiento no solo fue una forma de entretenimiento, sino también una herramienta de identidad y protesta, que desafió las ideas hegemónicas y resaltó la cultura negra. La circulación inicial a través de casetes y su carácter underground ayudaron a mantener esa esencia auténtica y desafiante. Además, su influencia en la moda y la cultura urbana demuestra cómo estas expresiones culturales pueden transformar la vida cotidiana y las costumbres de una sociedad.

*“...Más que música, el hip hop es una fuerza cultural: un lenguaje global moldeado por la diáspora africana e impulsado por generaciones de artistas, bailarines y visionarios. Su influencia abarca continentes e industrias, pero sus raíces siguen arraigadas en la comunidad, la expresión y la supervivencia. Y aunque su sonido ha cambiado con el tiempo, su mensaje sigue resonando: estamos aquí, importamos y tenemos algo que decir...”*¹

En definitiva, movimientos como el hip hop surgen en contextos específicos porque representan una necesidad de expresión artística, cultural, transgresora² y de resistencia

---

¹ Emmett G. Price III Cómo la cultura hip hop se convirtió en una fuerza global en la expresión creativa negra
Publicado el 23 de mayo de 2025 en <https://online.berklee.edu/takenote/how-hip-hop-culture-became-a-global-force-in-black-creative-expression/>

² Sandin Lilo, Joaquin. El Hip Hop como movimiento social y reivindicativo. Trabajo Final de Grado. Tutor, Jesús Peralta Buenadicha. Gandia.. Universidad Politécnica de Valencia. España. 2015

frente a las desigualdades y opresiones.³ Aunque puedan parecer modas pasajeras, y hasta superficiales en realidad dejan una huella duradera, modificando la forma en que las comunidades se ven a sí mismas y cómo son percibidas por el mundo. ¡Es un ejemplo claro de cómo la cultura puede ser un motor de cambio social!

1.-A DISEÑO METODOLOGICO

Cuando empecé a diseñar este trabajo final, mediante el cual, de alguna manera, uno produce conocimiento y además lo transmite, debía necesariamente analizar los modos y la metodología que utilizaría.

En este sentido, Marradi, Archineti y Piovani son claros cuando señalan en Metodología de las Ciencias Sociales, [...] la investigación empieza en el mismo momento en que se la comienza a plantear o concebir [...]” (p.73)⁴

En cuanto a la metodología (meth) que significa meta y odos (vía) o sea un conjunto de procesos y procedimientos establecidos y organizados para llevar adelante el cumplimiento de los objetivos de producción de conocimiento académico.

De hecho, en su primera acepción se entiende por método al camino para conseguir un fin.

Las técnicas por su parte son los instrumentos operativos rigurosos que permiten desarrollar las acciones concretas de ese orden general de acción.⁵

De hecho, para Marradi (2004), lo esencial del método justamente radica en las técnicas elegidas.

En cuanto al diseño de esta investigación he realizado un relevamiento de diversa bibliografía y artículos académicos que he seleccionado debidamente y que se refieren a los orígenes del hip hop y su posterior evolución.

3

⁴ La Metodología de las Ciencias Sociales, Alberto Marradi, Nélide Archenti, Juan Ignacio Piovani. Ed. Emece

⁵ ¿Cómo construimos la metodología? Desafíos e inquietudes frecuentes en los diseños metodológicos en Comunicación Social. Fernando Palazzolo y Marcos Mutuverría.

<https://revistas.unlp.edu.ar/TrayectoriasUniversitarias>

Asimismo, más allá del análisis y valoración de la bibliografía complementaré la misma con una entrevista personal.

Si bien explicada la planificación preestablecida, debo de destacar que la misma no resulta un modelo rígido, de hecho, cuando fui relevando la documentación se me ocurrió lo de darle formato de podcast a la presentación, cuyas razones expongo más adelante.

Explicitadas estas cuestiones básicas e inherentes a toda investigación, resalto aquí, que el método que he seleccionado, en función al tema elegido, es el cualitativo.

Es que resulta vital establecer la metodología porque ello definirá el conjunto de procedimientos teórico-prácticos que mandan, o guían, el trabajo de investigación.” (Gutiérrez Vidrio, 2009: 143).

En efecto, este enfoque “...representa resultados en contextos estructurales y situacionales, y busca conocer los sistemas de relaciones que condicionan las realidades, sus estructuras dinámicas, y produciendo datos que comúnmente son considerados “más ricos y profundos”, no generalizables en tanto están en relación con cada sujeto, grupo y contexto, con una búsqueda orientada al proceso. Es decir, busca la significatividad de los procesos sociales que se indagan...”⁶

Consecuentemente con lo dicho en el párrafo anterior el hip hop se inserta perfectamente en esa cosmovisión.

De hecho, cuando tuve que elegir el tema pensé, en algo que en lo personal me moviliza mucho desde hace años: el baile y la música y en particular el hip hop y más aún por el mensaje de sus letras.

Cuando hablo de movilizar, me refiero a algo que uno lo inspira, lo apasiona, lo completa.

En lo personal el hip hop no es solo un ritmo o un estilo musical, o un estilo de baile.

Con el tiempo me fui dando cuenta que se trata de un movimiento cultural, sociológico que trasciende clases sociales, y fronteras, que lejos de quedarse con el lugar y las circunstancias de su origen, que pudieran ser a simple vista negativas, (surge a partir de una reunión de pandillas del Bronx) lo que surgió de la misma fue algo muy positivo y con cierto valor agregado.

---

⁶ Palazzolo y Mutuverría Ob.cit.

Pero además de ello, cuando me adentré a investigar los orígenes del hip hop, y el estado de cosas de esta manifestación cultural, empecé a constatar que numerosos autores ya habían dedicado tiempo y análisis al objeto de mi investigación, De hecho, me encontré con varios trabajos académicos que abarcaban la temática desde diferentes puntos de vista, a saber: lo musical, lo sociológico, lo antropológico, el discurso, el lenguaje, los mensajes y metas mensajes, tanto en las letras como en los grafitis, asimismo la indumentaria propia de este movimiento o bien la moda que trajo aparejado este movimiento cultural que representó y representa el hip hop.

Lo dicho hasta aquí, en cierta medida coincide con lo sostenido por Palazzolo y Mutuverría cuando sostienen que “...en la formulación de todo proyecto de investigación, nace con alguna orientación hacia la respuesta, es decir con algún prejuicio –no siempre de carácter negativo- sobre aquello que se supone puede ser de determinada manera...”⁷

Dicho ello, justamente quiero aclarar que mi experiencia previa del hip hop solo se refería a un par de aspectos, la música y el baile, y en lo personal no había considerado o profundizado los otros aspectos de este movimiento cultural.

En este sentido, siendo que la realidad a estudiar comprendía imagen, música y lenguaje decidí darle a mi presentación el formato de podcast, con el objetivo de mostrar al hip hop tal como se manifiesta en la realidad.

Así también de incorporar al podcast personas que me inculcaron la pasión por el baile y en particular del hip hop.

Es que tanto la profundización del tema a investigar como transmitir las vivencias del hip hop en personas “cercanas” conforman el análisis del tema dentro del método cualitativo.

En efecto, este método no busca tanto la recolección de grandes cantidades de datos y números teniendo en cuenta variables de investigación, como es en el caso del método cuantitativo, sino que trata casos específicos desde una profundidad intencional.

Lo característico de este método es que es más flexible en cuanto, si bien presenta cierta estructura definida de antemano, hay muchas cuestiones que [...] sólo pueden descubrirse mientras se observa directamente a los sujetos en sus espacios cotidianos, o cuando se entabla un diálogo con ellos [...].” (Marradi, Archinetti y Piovani, 2007: 57)

---

⁷ Palazzolo y Matuverría Ob. Cit.

En cuanto a la concepción de entrevista como técnica empleada en este trabajo, su definición etimológica se remonta a términos latinos *inter* y *videre*, que significan [...] “entre ver”, y de ahí “verse mutuamente”, “tener un encuentro cara a cara” [...] (Marradi, Archinetti y Piovani, 2007: 215)

Siempre supe que iba a realizar un podcast sobre hip hop, ya que es un tema que me interesa mucho y en lo personal sabía sobre música y baile, pero no sabía dónde había surgido, en qué país y quienes fueron los primeros artistas.

Para ello, fui recopilando toda la información necesaria como ser monografías, artículos de revistas, de diarios, publicidades, canciones y libros por medio de los cuales me permitió ir armando el guion de cada capítulo correspondiente.

Además, ya había cursado una materia en la facultad que nos enseñaron a como estructurar un guion y como grabarlo con micrófono similar a uno radial.

Y en esa materia decidí que el tema principal fuera el baile, sus diferentes estilos y como impactaba su ejercicio en el cuerpo del ser humano, su influencia en las emociones y su canal de expresión no verbal.

Me inspiré en esa temática del arte y decidí enfocarme en el hip hop como una opción que iba a interesar a la audiencia que este escuchando del otro lado y poder captar su atención entre 4 y 5 minutos por capítulo para no generar un rechazo por la extensión de información.

Creo que hoy en día con el avance de la tecnología y el excesivo bombardeo de estímulos externos, es recomendable elegir correctamente como voy a comunicar lo que quiero contar en el podcast, para que sea un medio efectivo que genere en el público el interés, necesario y suficiente, para que ellos elijan quedarse escuchando.

1.- B- HERRAMIENTAS TEORICOS –CONCEPTUALES/PODCAST

El Podcast es un método cualitativo para un proyecto, ya que se emplea para explorar y entender fenómenos complejos en profundidad. Al emplear técnicas como la observación participante, entrevistas y análisis de contenido, se pueden captar los matices y significados que rodean al tema, lo que enriquece mucho a su contenido.

En resumen, y como primera aproximación el podcast es un método de creación de contenido propio.

Se trata de *“...una publicación de carácter digital y periódica, en formato de audio o video y que se puede descargar o escuchar online. Básicamente, se trata de una especie de programa de radio personalizable y descargable que puede montarse en una página web, en un blog o en todo tipo de plataformas para que esté a disposición de los usuarios y/o seguidores. La principal diferencia entre un podcast y la radio es la permanencia en el tiempo. Un podcast puede escucharse en cualquier momento, ya que quedan alojados en una web o en una plataforma para su descarga o para su escucha online...”*⁸

En general para armar el Podcast, lo recomendable primero, parafraseando a Funes *“...es tener una idea o un tema central para contar a nuestros oyentes...”* como ya contaba con el “tema”, lo segundo fue adquirir un micrófono profesional, utilizado para programas de radio, cuya característica fundamental es captar la voz del ocasional locutor y esconder o “tapar” el sonido ambiente.

Así también utilicé un programa de grabación denominado “Audacity”

Pero además de ello, utilicé también un programa de edición para el podcast, denominado FL STUDIO, de tal manera de estandarizar el sonido en los diferentes capítulos que componen todo el podcast y que no se noten saltos de intensidad del volumen entre partes. Otra de las ventajas del formato podcast es que es gratuito y se puede escuchar en cualquier momento. No tiene, por tanto, un horario estricto de emisión, de ahí que se puedan descargar y/o escuchar en cualquier parte y todas las veces que uno desee. Si se descarga, no será necesario tener conexión a internet o gastar datos en el teléfono móvil para oírlos.

Otra de las ventajas que tiene el podcast es la gran variedad temática de los mismos: deportes, ocio, películas y series, política, tecnología, moda, economía, etc.

Además, el podcast se ha convertido en un canal de comunicación muy importante y muy accesible e implica una conexión emocional entre los creadores y sus oyentes.

La cercanía del podcast no lo puede ejercer en la actualidad ningún medio de comunicación escrito u oral.

---

⁸ Ada Funes https://www.elespanol.com/como/podcast-definicion-funcionamiento/461204772_0.html

Luego de haber elegido la “herramienta” decidí escribir un guión para cada episodio, para incorporar aún más mi presencia en estos, sumando música de fondo, obviamente acorde a la temática, respecto de lo cual también detallaré en los próximos títulos.

El tercer episodio lo dedico a una entrevista a mi profesora de Hip Hop, Tini Barceló.

Para finalizar, el último paso fue crear la identidad visual y diseño del podcast, con una etiqueta cuyo significado lo explicito más adelante.

2.- LA HISTORIA DEL HIP-HOP. ORIGENES

Bienvenidos mi nombre es Mateo Kessler, soy Estudiante de Comunicación Social de la Universidad de San Isidro, Buenos Aires, Argentina quiero compartir con ustedes esta experiencia de “HOP CONEXIÓN”: donde nos introduciremos en la historia y cultura del hip hop, un maravilloso estilo que nos conectará con su ritmo particular y social donde entenderemos sus orígenes y como se fue contagiando desde los Estados Unidos hacia el resto del mundo.

Justamente el hip hop se trata de una cultura urbana que surgió en los barrios más humildes de Estados Unidos durante los años setenta.

Sus componentes básicos comprenden “...cuatro elementos que representan sus diferentes expresiones artísticas: vocal (MCing), instrumental (DJing), visual (grafiti) y corporal (breakdance/Bboying).¹ Los dos primeros elementos conforman lo que se ha venido a conocer como música rap, mientras que el B-boying se caracteriza por sus bailes acrobáticos, y el grafiti por el hecho de pintar con aerosol sobre toda clase de superficies del paisaje urbano, en especial las paredes de los edificios o los vagones de las líneas de tren y metro...”⁹

Orlando Patterson cree que la revitalización de la música hip hop se producirá en todo el mundo con la mezcla de los valores tradicionales y las formas musicales del hip hop americano, y últimamente un proceso de cambio y desarrollo global de los jóvenes de todo el mundo que permite ser más influenciados por alguna de las formas musicales de hip hop.

---

⁹ Nicolas Buckley y Jaime Valero. Maestros de ceremonias Historia oral del hiphop español

Otro hito de este movimiento es la fundación del sello discográfico denominado Sugar Hills en 1979, que revolucionó la industria del hip hop, no solo por su enfoque, el hecho de ser un sello especializado en Hip Hop sino porque una de sus fundadoras fue una mujer afroestadounidense,

Sylvia Robinson. Ella y su esposo Joe Robinson, establecieron Sugar Hill Records en Englewood, New Jersey. Se transformaron en el hogar de algunos de los artistas más influyentes de la época, como Sugarhill Gang, cuyo icónico sencillo “Rappers Delight” se convirtió en el primer éxito comercial del Hip Hop, y Grandmaster Flash and the Flash and the Furious Five, conocidos por su himno “The Message”.

Desde Sugar Hill Records no solo lanzaron exitosos sencillos y álbumes, sino que también ayudaron a establecer las bases del género y a dar visibilidad a artistas afroestadounidenses en un momento en que su representación en la industria musical era limitada.

La contribución de Sylvia Robinson fue un hito sumamente importante, su visión y determinación allanaron el camino para muchas mujeres y artistas afroestadounidenses en la música, marcando una referencia en la historia de este movimiento.

En Latinoamérica como el resto de los países, es posible, ver la estética del hip-hop como un homenaje a esa subcultura estadounidense. Ya que todos los países tienen propias tradiciones musicales, la importación del hip hop se ve con sospecha, semejante tal vez a lo que se encontraba durante su periodo de ascensión en Estados Unidos.

Durante la década del 60 tuvo lugar la inmigración en masa de muchas familias Puertorriqueñas, a los barrios de la periferia como Brooklyn y el Bronx. Esta ola se convirtió en la repartición de las comunidades en los barrios en los que, por el momento, habían sido habitados por italianos, irlandeses, judíos, etc. De esta manera, también llevaron consigo su religión, su música, sus bailes, etc. Durante este período lo más normal era que los jóvenes de los guettos estuvieran asociados a las bandas callejeras las cuales se peleaban entre sí por dominar determinadas zonas o áreas del barrio para controlar el narcotráfico. Dentro de este contexto de caos, violencia, marginación y desesperación para las comunidades hispanas y afroamericanas tuvo que surgir, sino antes o después, una alternativa para los jóvenes, y esto llegó a mano de los DJs-

Es cierto que los ritmos roncros y repetidos del hip-hop gustan mucho menos a la gente cuya niñez no los incluyó. El rap se agrega como un desafío, fuerte, masculino y sin compromiso. Los jóvenes lo escuchan para reflejar su desacuerdo o rebelión, y para la gente de edad mayor por ejemplo es un desastre.

El cantante KRS One: dijo que Hip significa “saber”, es una forma de inteligencia. Ser “Hip” es estar actualizado y relevante. “Hop” es una forma de movimiento, no puedes simplemente observar un salto, tienes que saltar y hacerlo. Hip y Hop son más que música. Hip es el conocimiento, Hop es el movimiento. Hip y Hop es movimiento inteligente.”

Esta porción de la canción da muestras acabadas de la tensión entre lo que para la sociedad en general considera un estándar de “arte” de lo que el hip hop pretende legitimar a través de sus letras.

El funk es uno de los géneros musicales que influenciaron el surgimiento del hip hop. El funk es un género musical afroamericano que se originó en los años 60 y se caracteriza por su ritmo funky y su uso de instrumentos de viento y percusión.

Los músicos de funk como James Brown, George Clinton y Sly and the Family Stone fueron influencias importantes en la música del hip hop. El funk proporcionó la base rítmica para muchos de los primeros beats de hip hop, y el uso de samples de funk se convirtió en una técnica común en la producción de hip hop.

Otro género musical que influyó en el hip hop fue el jazz. El jazz es un estilo musical estadounidense que se originó a principios del siglo XX. El jazz se caracteriza por su improvisación y complejidad rítmica, y muchos de los primeros raperos tomaron prestado su estilo de canto y su fluidez lírica del jazz.

Tanto el jazz como el hip hop se presentaron, si bien en diferentes momentos de la historia como artes o música popular transgrediendo de manera desafiante de las convenciones artísticas tradicionales.

De hecho, las letras del rap declaran orgullosamente que es un arte. Ahora bien, la simple reafirmación no basta para establecer la artísticidad o el carácter estético de una forma expresiva; la afirmación tiene que convencer.

Desde luego, en primer lugar, la convicción debe proceder de la experiencia; tenemos que sentir que la maestría y la fuerza estética de una obra la imprimen en nuestros sentidos y en nuestra inteligencia. También es necesario algún tipo de aceptación sociocultural. Tiene que haber un espacio posible para la obra o el género en el campo sociocultural del arte.

Una estrategia probada para tal asimilación es demostrar que, a pesar de su desviación evidente de las convenciones establecidas, una forma expresiva aún satisface lo bastante los criterios más decisivos como para garantizar el reconocimiento de su legitimidad artística o estética.

Otra de las críticas que se hace al Hip Hop/RAP es negarle el carácter de arte ya que esa legitimidad no es alcanzada debido a que supuestamente no logra satisfacer esos criterios, particularmente los de complejidad y profundidad, creatividad y forma, amor propio y autoconciencia artísticas.

Es cierto, es un arte popular y aunque *el rap sea la más denigrada de las artes populares, creo que sus mejores obras pueden satisfacer estos criterios artísticos clave. El mejor modo de demostrarlo no es mediante polémicas generales y haciendo alegatos, sino fijándose con de talle en un ejemplo concreto del género. Me dispongo por ello a leer con atención el tema "Talkin' All That Jazz" (Diciendo esas mentiras), grabado en 1988 por la banda de Brooklyn, «Stetsasonic». "Talkin' All That Jazz" explota y cuestiona simultáneamente esta oposición privilegiadora, presentando el rap como una fuerza implicada en la legitimación de lo ilegítimo, exponiendo los factores sociopolíticos que intervienen en esa legitimación, y cuestionando la legitimidad de los poderes que niegan la legitimidad al rap. Al comparar estos temas, la canción plantea a su vez cuestiones profundamente filosóficas sobre la naturaleza de la verdad y del arte y sus fuentes de autoridad. Pues tenemos que recordar que el propio arte, aunque ahora se sacralice culturalmente, a veces fue deslegitimado como mentiras pretenciosas y necesidad insustancial*¹⁰

---

¹⁰ <https://exilsite.wordpress.com/wp-content/uploads/2013/05/rap-mario1.pdf>

Talkin Al that Jazz dice en algunos de sus párrafos: *“Hablar, bueno, oí que hablar es fácil. Bueno, como la belleza, hablar es superficial. Y cuando mientes y hablas mucho, la gente te dice que te largues. Te ves incomprendido, un sample es sólo un hecho, como una parte de mi método, un útil. De hecho, sólo es importante si lo hago una prioridad, y nosotros muestreamos de lo mayoritario. En cambio, en cuanto a ideas, vosotros sois una minoría de mente estrecha y mal enseñada sobre los fines del hip hop y los juegos tontos, para abrazar mi música de forma que nadie la use....Tú nos pisas y nosotros te pisaremos. No puedes nadar y guardar la ropa. Mentir es esconder la verdad, decir más chorradas que pruebas. Y cuando mientes y hablas de lo que no sabes, lo que dices es tan flojo que se debe demostrar. Cuando mientes sobre mí y la banda, nos enfadamos. Picaremos nuestros bolis y volveremos a escribir...Con menos de veinte años, el rap aún está lejos de hallar una solución y la madurez artística. No conseguirá ninguna de esas cosas si primero no se le concede la legitimidad artística necesaria para seguir su propio desarrollo y el de su público, sin la opresión y las injurias desdeñosas del sistema cultural establecido y sin la obligación de transigir ante las presiones comerciales más inmediatas y estúpidas...”*¹¹

La última parte de la canción que se cita, resulta a todas luces elocuente de la resistencia del “sistema cultural establecido” a las nuevas formas de expresión popular como el hip hop.

3.-IMPACTO SOCIAL EN LA CULTURA ESTADOUNIDENSE

El hip hop ha tenido un considerable impacto social en sus inicios en la década de 1970, Orlando Patterson, profesor de sociología en la Universidad de Harvard, ayuda a describir el fenómeno de la rápida propagación del Hip Hop alrededor del mundo. El profesor Patterson sostiene, que la comunicación de masas es controlada por los ricos, el gobierno y las empresas en naciones tercermundistas y países de todo el mundo. El también acredita la comunicación de masas con la creación de una escena cultural del hip hop a nivel mundial. Como resultado, los jóvenes absorben y son influenciados por la escena del hip hop americano.

No existe una única cultura juvenil negra, sino una compleja matriz de culturas —la cultura dominante adaptada, la cultura vernácula afroamericana, la cultura callejera y el

---

¹¹ Chang, Jeff . Generación Hip Hop de la guerra de pandillas y el grafiti al gangsta rap.

hip-hop— que apoyan y debilitan, enriquecen y empobrecen las vidas de los jóvenes. El hip-hop, por ejemplo, ha tenido una enorme influencia, no siempre en beneficio de sus creadores. Sin embargo, su mensaje contundente de honor primordial e indulgencia sensual no está motivado por un deseo de separatismo, sino por la insistencia en compartir la cultura dominante de consumo, poder y riqueza¹²

Otro de los aspectos a considerar son la manifestación gráfica a través de los grafitis como manifestación social y cultural.

Chang en la obra citada destaca. “...En el segundo trimestre de 1973, el periodista Richard Goldstein publicó su famosa defensa del grafitien la nota detapa de un número dela *NewYork Magazine*: “Es posible que los chicos que escriben grafitis sean las personas más sanas y positivas de sus barrios. Cada uno de ellos tiene que ‘inventar’ su vida, y de esa manera su lenguaje y su cultura se elevan, se renuevan y se transforman. Esa dedicación feroz al estilo es la fuente desu exuberancia”. Para Goldstein,el grafitiera “la primera cultura callejera adolescente genuina desde la década del cincuenta... Los aerosolistas neoyorquinos esgrimían en su defensa un argumento sorprendente: “Si este tipo de arte es un delito, que Dios me lo perdone Los escritores de grafitis habían tomado uno de los símbolos de la eficiencia y el progreso y lo habían convertido en un espectáculo de rebeldía móvil. Cuando sus levantamientos en miniatura comenzaron a recorrer toda la ciudad en la superficie de los vagones día tras día, las autoridades juzgaron que esas intervenciones representaban un ataque guerrillero contra la urbanidad. Y tenían razón. Ivor Miller ha observado en sus escritos que los trenes que partían hacia el norte alguna vez fueron un símbolo de libertad y que en las decadentes ciudades postindustriales, los trenes apenas marcaban el inicio de otra jornada de trabajo alienante”.¹³

Como se podrá observar la tensión y dicotomía en este punto también puede constatararse.

4.- ENTREVISTA

---

¹² Patterson, Orlando. La Matriz Cultural: Entendiendo a la Juventud Negra.2016 Ed. Prensa U. Harvard

¹³ Chang op.cit.

Elegí entrevistar a la que fue mi primera profesora de hip hop en el año 2012 y me pareció interesante que me cuente su experiencia en el baile

“El primer contacto que tuve con el hip hop fue en el 2003/2004 cuando asistí a mi primera clase de hip hop en un estudio de danza y a medida que fueron pasando los años fui entendiendo que esa cultura se podía vivenciar en otros espacios que no fueran clases para bailarines”.

Me conto como fueron sus primeros pasos en la cultura hip hop

“En el año 2007/2008 fue cuando comencé a dar clases luego de haberme formado durante años en diferentes espacios, de diferentes estilos urbanos y hasta el 2020 me dediqué a dar clases de hip hop”.

Después Tini agregó:“Durante los años que yo daba clases de hip hop, también me solía formar en diferentes estilos, por eso en el 2020, luego de dejar de dar clases de hip hop, y el estilo que más me gustaba era el old school (es una variable del hip hop)

Esta respuesta me pareció excelente para alguien que recién escucha lo que es una clase de baile y sentir que lo podés disfrutar desde el lado del alumno que va por primera vez y no ha vivenciado ningún estilo de baile, recomiendo mucho ir a una clase en DECILO, que es la escuela de arte que fundo Tini, y además de cómo lo cuenta ella, y es eso lo que vas a vivir en primera persona como un verdadero protagonista del salón.

“Plantearse objetivos antes de dar clases, es muy importante, es fundamental para cualquier docente ya sea de hip hop o cualquier estilo. La primera pregunta que uno se hace, ¿qué es lo que quiero enseñar?, ¿qué es lo que quiero que las personas aprendan? y que eso derive en el objetivo que yo tenga, ya sea anual con determinado grupo o de clase a clase.”

“Es fundamental tener presente los objetivos para que las clases y la planificación de la clase sea orgánica y que uno pueda acompañar a los alumnos en un aprendizaje profundo y verdadero”.

“Lo más importante a la hora de plantearse objetivos en una clase principiante es: entender que la persona que viene por primera vez, es su primer contacto con la danza y con el movimiento”. Por eso es fundamental que la persona que guíe ese espacio: logre que la persona que aprende hip hop o cualquier otro ritmo pueda, no solo adquirir

confianza en si mismo, perder el temor escénico sino que aprenda a disfrutar y la pase bien para evitar frustraciones y malos recuerdos.

Y así con el paso del tiempo en este aprendizaje del baile, el alumno logre corregir la postura y la técnica, etc.

La recomendación es, que el alumno disfrute de su primera clase en el baile de hip hop”.

5.- LA MODA DE LOS RAPEROS

En el período que va del año 1995 hasta la actualidad, los propios raperos fueron creando las marcas de moda de la calle y que influyeron mucho en la imaginación colectiva de la comunidad mundial de hip hop. El momento más importante en el que se fundaron estas marcas fue a principios del 2000, un período en el que cada rapero exitoso solía expandir su imperio mediante el lanzamiento de su línea de ropa, que representaba plenamente su estilo y actitud. En aquellos años había todo tipo de marca de hip hop: la moda urbana a la más elegante, de la más deportiva a la más femenina. Con la explosión de la moda urbana, caracterizada por pantalones holgados, camisetas grandes y altas¹⁴, sombreros de ala plana y zapatillas de deporte, los raperos crearon una imagen que los distinguió por completo de otros grupos o tribus sociales, dando vida a una imagen que a lo largo de los años también ha sido asimilado por personas no apasionadas del género. A continuación, se muestra la historia de la evolución de la moda de la calle con las 10 marcas más famosas fundadas por raperos.

01. Wu Wear (1995)

Wu-Tang Clan fue uno de los primeros grupos de MC's que crearon su propia marca callejera; su nombre es Wu-Wear y es una línea de ropa nacida en 1995, compuesta principalmente por ropa XXL caracterizada por el famoso logo “W”. La marca tuvo tanto éxito que influyó en el aspecto de toda la comunidad de Hip-Hop.

---

¹⁴ Luna, Pilar, “Hip Hop, moda de la calle”. Art. Código Malva.2016. <https://codigomalva.com/2020/03/30/hip-hop-moda-de-la-calle-2/>

02. Sean John (1998)

En 1998 el rapero emprendedor Diddy fundó su Sean John, que ha sido una de las marcas más exitosas en la historia del Hip-Hop, ganando un promedio anual de \$ 100 millones. Sean John estaba en todas partes: en las calles, en películas, en videos y en boutiques de todo el mundo. Dado el increíble seguimiento de SJ, Diddy ha recibido numerosos premios de la CFDA (Consejo de Diseñadores de Moda de América) y en 2008 continuó expandiendo la marca con el lanzamiento del perfume “I Am King”, que ganó el título de perfume del año. En los Estados Unidos, el mundo de la moda ha evolucionado tan rápidamente que, si inicialmente estas marcas se vendían en pequeñas tiendas del vecindario a bajo precio, con el tiempo, dada la demanda continua, solo se podían comprar en grandes tiendas de moda como Macy’s, o solo en tiendas oficiales a precios mucho más altos.

03. Vokal (1998)

También en 1998, Yomi Martin, Nick Loftis y Nelly fundaron Vokal. La marca nació en la forma más genuina de todas: los tres solían andar con su camioneta

llena de camisetas, que se vendían en la calle o en sus conciertos. Solo en 2004, después del éxito del rapero de San Luis, la marca se ha hecho mundialmente famosa y llega a una gran audiencia. El nombre Vokal significa “Niños muy organizados que siempre aprenden”.

04. Roca Wear (1999)

Siguiendo los pasos de Diddy, solo pudo ser Jay-Z, quien fundó Roca Wear en 1999. HOVA vendió cualquier accesorio de moda y también tenía una línea para niños y otra para niñas. A pesar de sus ilustres testigos, incluida Victoria Beckham, el RW se cerró en 2012 con un valor de 490 millones de dólares.

05. Shady Limited (2003)

2003 es el año de la consagración de la ropa de hip hop y también Eminem, después de ganar nueve Premios Grammy, decidió lanzar en el verano de ese año, su línea de ropa llamada Shady Limited. La marca era casi exclusivamente deportiva, y consistía en sombreros y camisetas. En ese momento Slim Shady estaba en el apogeo de su carrera y había producido a 50 Cent, que siguió los pasos de su mentor.

06. G Unit Clothing (2003)

Con “Get Rich or Die Trying”, 50 Cent era en ese momento el rapero con la mayor exaltación de la historia. Después de vender millones de copias de su álbum debut para Shady / Aftermath, el rapero firmó un contrato con Marc Ecko, para lanzar su línea llamada G Unit Clothing. Marc Ecko definió el acuerdo a la par con el de Nike y Michael Jordan. La marca era puramente callejera y no muy deportiva y, dado su éxito, al año siguiente Fifty también colaboró con Reebok para crear su propio zapato personalizado.

07. Billionaire Boys Club (2005)

En 2005, Pharrell Williams en colaboración con Nigo (fundador de la marca A Bathing Ape) lanzó su línea llamada BBC (Billionaire Boys Club). La marca nació con la suposición de ser diferente de las marcas habituales de Hip-Hop y con el objetivo de un público más rico. BBC tiene tiendas insignia en Nueva York y Tokio, y recientemente también se lanzó la línea femenina llamada BGC (Billionaire Girls Club).

08. Respect Me (2006)

Las mujeres también quieren su parte y en 2006, la rapera Missy Elliott colaboró con Adidas para lanzar su línea de ropa Hip-Hop para una audiencia femenina. La marca se llama Respect Me y tiene un enfoque muy deportivo, caracterizado por trajes, camisetas y zapatillas de deporte.

09. Yums (2008)

Soulja Boy también ha creado su exitosa marca callejera. En 2008 nació “Yums”, caracterizado por enormes ropas, sombreros de béisbol y zapatillas de deporte de mil colores. Inicialmente era una marca exclusiva de calzado, pero luego de recibir la solicitud, también se extendió a otros productos.

10. Trukfit (2012)

Lil Wayne se lanzó a la moda, lanzando Trukfit, que significa “The Reason You Kill For It”. La marca está diseñada para entusiastas del skate, incluso si los expertos en moda de la calle lo han criticado por su sorprendente parecido con la BBC.

Actualmente, hay muy pocas marcas de Hip-Hop en el mercado, pocas nacen y las que estaban allí ya no tienen la misma potencia que antes. Hay dos razones principales: una se refiere al notable cambio de mirada que ha tenido lugar a lo largo de los años y la otra es la crisis que ha invadido a los Estados Unidos. Ahora ya no existe un tipo de código de vestimenta que caracterice a los amantes del hip hop y esta evolución es buena.

Además de estas 10 marcas mencionadas anteriormente, incluso otros personajes vinculados al Hip-Hop crearon sus propias marcas y, entre las más famosas, no podemos dejar de mencionar:

- El Phat Farm (fundador de Def Jam) de Russell Simmons,
- el AKOO de T.OO.
- OutKast de OutKast.
- Karl Kani,
- Fubu,
- Ecko,
- Enyce,
- Famous Stars and Straps,
- Bape,
- LRG,
- Akademiks,
- New Era y
- Southpole.

6.- IDENTIDAD VISUAL DEL PODCAST

En primer lugar, utilice el programa Canva para editar la primera portada con tipografía stencil- grafitti y el color verde porque es similar al color de Spotify

En segundo lugar, utilice la tipografía Kust y quise resaltar el fondo del Bronx con los ladrillos de color original y que se destaque con un color más fuerte el nombre del podcast

En tercer lugar, utilicé la tipografía Grunge, de estilo de arte urbano, decidí darle más protagonismo al micrófono, la grabadora y los bailarines realizando break-dance. Elegí el color rojo, amarillo y negro para resaltar la portada y hacerla más vendible.

HOP CONEXIÓN

con Mateo Kessler

7.- ESTRUCTURA DEL PODCAST

En un principio pensé en armar cinco capítulos, de aproximadamente entre 4 y 5 minutos para el podcast sobre hip hop, donde fui guiado por Trini Llambías quien me recomendó antes de grabar: armar un guion, intentar que no solamente aparezca mi voz, por eso pensé entrevistar a una profesora de hip hop, también agregarle la musicalización a cada capítulo. Me hizo correcciones sobre lo grabado, donde me indica que arme pequeñas dosis de contenido. Luego me indico que en el primer capítulo cambiar la frase “buenas noches” porque el oyente puede estar escuchando el podcast en cualquier momento, por eso me sugirió hacer el cambio. Y lo mismo con el cierre de cada capítulo, en vez de despedirme con “muchas gracias”, lo que podía realizar es “vender” el siguiente episodio, para atraer a más oyentes y generar una expectativa positiva en la audiencia. De la siguiente manera structure mi podcast

Hop Conexión

1° capítulo: Introducción y surgimiento del hip hop

Breve resumen de los inicios del hip hop.

2° capítulo: Impacto social en la cultura estadounidense

Los impactos positivos y negativos en la sociedad estadounidense del hip hop y que cambios ocurrieron en esa época.

3 ° capítulo: Entrevista a Tini Barcelo, profesora y coreógrafa

Como se introdujo como profesora y coreógrafa. Que visión tiene sobre dar clases de danza y que prioriza en los bailarines principiantes.

4° capítulo: Moda en el hip hop

Cuáles fueron las marcas de indumentaria más vendidas desde 1995 hasta la actualidad y que raperos famosos fueron los impulsores de la creación de dichas firmas.

5° capítulo: Conclusión del podcast

Cierre personal sobre mi experiencia en el hip hop y como cambio mi vida con el baile.

8.- CONCLUSION FINAL

En cuanto a la información bibliográfica obtenida puedo concluir que el hip hop tiene aspectos positivos y negativos, a saber:

Impacto positivo:

- a) Expresión y voz para las comunidades marginadas: el hip hop ha proporcionado una plataforma para que las personas de color expresen sus experiencias, sentimientos y opiniones sobre la justicia social, la pobreza y la discriminación.
- b) Promoción de la diversidad y la inclusión: el hip hop ha ayudado a promover la diversidad y la inclusión en la cultura estadounidense, destacando la importancia de la representación y la igualdad de oportunidades.
- c) Empoderamiento de la juventud, especialmente en las comunidades urbanas, proporcionándoles una forma de expresión y una sensación de pertenencia.

Impacto negativo:

- a) Estereotipos y representaciones negativas: el hip hop también ha sido criticado por perpetuar estereotipos y representaciones negativas de las comunidades de color, especialmente en relación con la violencia, la misoginia y la homofobia, lo que ha generado preocupación sobre su impacto en la sociedad.
- b) Comercialización y explotación: la industria del hip hop ha sido criticada por comercializar y explotar la cultura afroamericana y latina, sin proporcionar suficientes oportunidades o compensación a los artistas y comunidades que la crearon.
- c) Tensión permanente entre la cultura y el arte preestablecido con estándares propios que la sociedad en su conjunto considera de manera expresa o tácita y las nuevas manifestaciones culturales que nacen y se legitiman en un ámbito popular

Expresadas estas dos miradas, cabe señalar que: “...No se trata únicamente de estudiar un arte en función de sus contextos en sentido cronológico, sino que podemos referir lo que menciona Burke (2000) con respecto a “la aportación de la semiótica a la renovación de la historia cultural (la idea de que una habitación o una comida sean sistemas de signos, la conciencia de oposiciones e inversiones, etc.)” (p. 242). No se comprende el fenómeno imitativo de un baile de moda de forma restringida, para intentar comprender

lo acontecido hay que revisar elementos que no pueden quedarse únicamente en lo superficial o aquello que hizo su ingreso por cuenta de las corrientes comerciales traídas por unos u otros viajeros. El sistema de signos es complejo y adquiere sentido y significado donde llega, más allá de la mera imitación de un comportamiento, un peinado o un baile... ”¹⁵.

Mi punto de vista o mi “prejuicio”

Cuando conocí, a través de los medios de comunicación, al artista de rap conocido artísticamente con el nombre de Eminem (Marshall Bruce Mathers III,)

Eminem es un rapero, productor y actor estadounidense. Escuchaba su música y veía sus videoclips en YouTube.

Luego a la edad de 20 años comencé a tomar clases de hip hop coreográfico en San Isidro. Allí perfeccioné mi estilo de baile, hasta ese momento más intuitivo que técnico y además aprendí sobre la cultura hip hop y el underground.

A eso le agregué un estilo de vestimenta acorde con la cultura hip hop. Me compré zapatillas de “skater nike”, remeras y pantalones holgados.

El lugar donde iba a tomar clases de baile se llamaba “Decilo Bailando” donde se aprendía hip hop y danzaterapia.

En “Decilo”, además de bailar, podías improvisar emociones/sentimientos y expresarlo con movimientos corporales. Este tipo de ejercicio físico ayuda a la coordinación; al equilibrio y la agilidad de la persona. Reduce el estrés y la ansiedad, porque permite expresar emociones y liberar tensiones. Mejora la flexibilidad, la movilidad y aumenta la capacidad física.

En “Decilo Bailando”, lograbas hacer terapia bailando, además de ser beneficioso para la salud mental y emocional. Me aumentó la confianza y la autoestima.

En “Decilo” de alguna manera fui yo mismo.

---

¹⁵ Pérez Romero, José Luis Memoria y hip hop, Una metáfora de origen* Análisis. Revista Colombiana de Humanidades, vol. 53, núm. 99, 2021 Universidad Santo Tomás, Colombia Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=515570056004>

Cuando bailaba me sentía pleno y día a día mejoraba la técnica y los adquiría nuevos movimientos.

El hip hop ofrece una forma de conectarse en comunidad.

Es una experiencia única, donde después de las clases de baile, te hacés muy amigo de tus compañeros y eso era lo que distinguía de otras academias de baile, que en muchos casos son muy competitivas y superficiales, donde si no tenés buena técnica, bailas atrás de todo porque sos “de madera” y arruinas la coreografía.

En este lugar no sucedía eso, eras muy bien integrado y todos cambiaban de posición en todo tiempo y así lograbas más confianza en uno mismo y en relación al grupo. Fue una experiencia única y pude invitar a muchos conocidos a probar y animarse a bailar, a pesar de la vergüenza o el qué dirán. Se llevaban un momento de alegría y placer. Para concluir mi consejo es que: “Cuando tomas una clase de baile como el hip hop, si te gusta bailar o no, es una experiencia única, para liberarte de los prejuicios y de la vergüenza que muchas veces nos limita, el baile se conecta con uno mismo y podés disfrutar un momento único y mágico”.

Finalmente, más allá de mi “prejuicio” respecto del hip hop, de mi conocimiento a través del baile y la música, al objetivar el tema a través de la presente investigación me ha llevado, no solo a profundizarlo desde otro punto de vista, más bien académico, sino que además he logrado identificarme con varias de las afirmaciones que diferentes autores hacen respecto de este movimiento cultural.

Esta búsqueda y profundización posterior a mi experiencia del baile y la música me llevo por caminos que hasta este momento desconocía, por ejemplo, con la lectura de la obra de Martin Biaggini denominada el “Rap de acá. Historia del Rap en Argentina”, el autor buscó historizar este proceso. De esta forma, este primer texto consiste en los orígenes del Rap y el Hip-Hop en la ciudad de Buenos Aires hasta el inicio de 1990 aproximadamente, donde se consolida lo que Biaggini denomina como “vieja escuela” del Rap argentino¹⁶.

---

¹⁶ Biaggini, Martin El rap de acá. Historia del Rap en Argentina” 2020. Buenos Aires. Leviatán. 978-987-474-578-1

Con esto quiero significar lo que ya anunciaba al principio de este trabajo, el hip hop no es un género musical, el hip hop es un modo o una filosofía de vida.

En este sentido, extraigo un párrafo de la obra de Chang que sintetiza mi sentir respecto del hip hop:

“...Para mí, el hip-hop lo recibe a uno con los brazos abiertos. Somos una familia. Lo importante, en este género, no es la seguridad. Lo importante no es la ostentación. Lo importante no es la cantidad de balas que dispara tu arma, ni usar zapatillas de doscientos dólares, ni ver si soy mejor que tú o si tú eres mejor que yo. Lo importante es la relación entre nosotros, conectarse el uno con el otro. Por eso tiene un atractivo universal...”¹⁷

---

¹⁷ Chang, Jeff op.cit.

9.-BIBLIOGRAFÍA

- Emmett G. Price III Cómo la cultura hip hop se convirtió en una fuerza global en la expresión creativa negra. Publicado el 23 de mayo de 2025 en <https://online.berklee.edu/takenote/how-hip-hop-culture-became-a-global-force-in-black-creative-expression/>
- La Metodología de las Ciencias Sociales, Alberto Marradi, Nélide Archenti, Juan Ignacio Piovani. Ed. Emece
- ¿Cómo construimos la metodología? Desafíos e inquietudes frecuentes en los diseños metodológicos en Comunicación Social. Fernando Palazzolo y Marcos Mutuverría. <https://revistas.unlp.edu.ar/TrayectoriasUniversitarias>
- Ada Funes https://www.lespanol.com/como/podcast-definicion-uncionamiento/461204772_0.html
- Nicolas Buckley y Jaime Valero. Maestros de ceremonias Historia oral del hiphop español
- <https://exilsite.wordpress.com/wp-content/uploads/2013/05/rap-mario1.pdf>
- Patterson, Orlando. La Matriz Cultural: Entendiendo a la Juventud Negra. 2016 Ed. Prensa U. Harvard
- Chang, Jeff . Generación Hip Hop de la guerra de pandillas y el grafiti al gangsta rap
- Laura Frasco Zuker y Fernando Toth (2008). La génesis del Hip Hop: Raíces culturales y contexto socio histórico. IX Congreso Argentino de Antropología Social. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales - Universidad Nacional de Misiones, Posadas. <https://cdsa.aacademica.org/000-080/454.pdf>
- Sandin Lilo, Joaquin. “El Hip Hop como movimiento social y reivindicativo. Trabajo Final de Grado.Tutor, Jesús Peralta Buenadicha. Gandia. Univ. Politecnica de Valencia.España.2015<https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/71229/SANDIN%20El%20Hip%20Hop%20como%20movimiento%20social%20y%20reivindicativo.pdf?sequence=2>
- Luna, Pilar. “Hip Hop, moda de la calle”.CódigoMalva. <https://codigomalva.com/2020/03/30/hip-hop-moda-de-la-calle-2/>
- Biaggini Martin Alejandro Rap de aca. La historia del rap en Argentina. Ed Leviatan.2020 <https://leviatan.publica.la/reader/la-historia-del-rap-en-argentina-1587680648?location=5>

- Martínez, Carolina (2021) Breve historia del rap: origen, significado y evolución de un estilo de música que lo cambio todo.
https://los40.com/los40/2021/05/10/musica/1620656839_592994.html
- Pérez Romero, José Luis Memoria y hip hop, Una metáfora de origen* Análisis. Revista Colombiana de Humanidades, vol. 53, núm. 99, 2021 Universidad Santo Tomás, Colombia Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=515570056004>
- Rulock Pineda, Gabriel (2023) artic. Hip Hop. Medio siglo de historia. Página 12.
<https://www.pagina12.com.ar/577005-hip-hop-medio-siglo-de-historia>

LINK PODCAST SPOTIFY:

<https://open.spotify.com/show/liAt895zjTewDmrJAVknAz>