

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE OCCIDENTE
Departamento de Estudios Socioculturales

PROYECTO DE APLICACIÓN PROFESIONAL (PAP)
Programa de Construcción de Opinión Pública e Incidencia en los Medios

Mirar la ciudad con otros ojos. Memorias e identidades

Hip-hop Ghetto conscience
Un acercamiento a la cultura urbana

PRESENTA

Gerardo S. González Castellanos
Comunicación y Artes Audiovisuales

Profesor PAP: Rogelio Villarreal Macías
Asesor: Andrés Villa Aldaco
Tlaquepaque, Jalisco, Primavera de 2018

ÍNDICE

Contenido

REPORTE PAP	2
Presentación Institucional de los Proyectos de Aplicación Profesional	2
Resumen	2
1. Introducción	3
1.1. Objetivos	3
1.2. Justificación	3
1.3 Antecedentes	3
1.4. Contexto	4
2. Desarrollo	5
2.1. Sustento teórico y metodológico	5
2.2. Planeación y seguimiento del proyecto	7
3. Resultados del trabajo profesional	9
4. Reflexiones del alumno o alumnos sobre sus aprendizajes, las implicaciones éticas y los aportes sociales del proyecto	12
5. Conclusiones	13
6. Bibliografía	133

REPORTE PAP

Presentación Institucional de los Proyectos de Aplicación Profesional

Los Proyectos de Aplicación Profesional (PAP) son una modalidad educativa del ITESO en la que el estudiante aplica sus saberes y competencias socio-profesionales para el desarrollo de un proyecto que plantea soluciones a problemas de entornos reales. Su espíritu está dirigido para que el estudiante ejerza su profesión mediante una perspectiva ética y socialmente responsable.

A través de las actividades realizadas en el PAP, se acreditan el servicio social y la opción terminal. Así, en este reporte se documentan las actividades que tuvieron lugar durante el desarrollo del proyecto, sus incidencias en el entorno, y las reflexiones y aprendizajes profesionales que el estudiante desarrolló en el transcurso de su labor.

Resumen

El formato final de este proyecto será una canción del género hip-hop acompañada con un videoclip. En el videoclip se hablará de las problemáticas que se viven en las calles de Guadalajara y su área metropolitana (AMG), como violencia, inequidad de género, drogas, corrupción, desigualdad social, robos y como todo está relacionado entre sí.

A pesar de esta situación que puede parecer tan adversa, queremos poner énfasis en el afán de superación y cómo se puede tratar de lograr un cambio. Sobre todo en el gueto, las zonas marginales, ya que es donde mayormente ocurren estas situaciones debidas a distintos factores.

Cada quien, desde su política personal y con el uso de la conciencia, puede generar un cambio a gran escala y por medio de la acción.

1. Introducción

1.1. Objetivos

Este proyecto busca estimular la reflexión y tratar de generar conciencia en torno a algunas de las problemáticas que enfrenta el AMG por medio de una canción, por lo que en gran medida la calidad y efectividad del discurso debe verse reflejada en la letra. También es importante lograr una producción de calidad, con un ritmo y una melodía accesibles, así como la elección de los medios y plataformas en los que se dará a conocer esa pieza.

1.2. Justificación

Este proyecto tiene relevancia social ya que está relacionado con situaciones que de alguna manera nos afectan a todos los habitantes de la ciudad. Más que buscar un cambio inmediato, la canción tiene como objetivo sembrar en las personas un momento de reflexión respecto de estos temas. Idealmente, las personas que la escuchen recibirán el mensaje y lo tendrán presente en un futuro.

1.3 Antecedentes

El origen del hip-hop se remonta a la década de los años setenta en Nueva York, particularmente en barrios como el Bronx, donde comunidades latinas y afroamericanas enfrentan situaciones adversas en medio de pobreza, violencia y drogas. Surge principalmente con la finalidad de propiciar la convivencia, la fiesta, y como medio para comunicar ideas con un sentido de protesta. De esta manera surge este movimiento que involucra el baile (b-boying), la pintura (grafitti), la

música (Dj) y la lírica (rap). En sus inicios era un medio para divertirse y propiciar la creatividad a través de la cultura.

Posteriormente, las letras empezaron a tener un discurso que trataba temas sociales y políticos. Poco a poco el género fue creciendo y se ha ido diversificando por todo el mundo, hasta generar una industria que incluso puede ser una alternativa para muchos de salir de las pandillas y superarse. Uno de los principales factores que genera esta problemática social es la educación, la manera en que se le enseña a vivir a los más pequeños, la crianza en la familia, conductas aprendidas, patrones de pensamiento. Por otro lado, está el sistema político–socioeconómico por el cual nos regimos. Más que afirmar su obsolescencia, es importante reconocer que éste nos proporciona una estructura, la cual puede favorecer más a algunas personas que a otras.

En la ciudad de Guadalajara y el área metropolitana existe una escena de hip–hop que se mantiene constantemente activa y creciente en el *underground*. Realmente son pocos los artistas que logran destacar a una gran escala, esto genera competencia. Constantemente se suman nuevos talentos y exponentes que buscan destacar. En términos de rap existen las batallas de *freestyle* y las batallas escritas, en donde cada oponente debe preparar frases para enfrentarse al contrincante en un formato de rounds. (las cuales han ido alcanzando gran popularidad los últimos años), donde cada MC debe demostrar que es el mejor con el uso de sus habilidades.

Por otro lado, cabe destacar que cada rapero predica su propio mensaje, por lo tanto existe una variedad de estilos y diversas ideologías.

1.4. Contexto

Actualmente, en la ciudad de Guadalajara y su área metropolitana se viven algunas de las problemáticas que enfrentan las comunidades donde surgió el hip–hop. Existen muchos artistas que se mantienen activos en los márgenes de este género musical.

Hay dos casos en particular que me parecen destacables. El rapero Mr. Yosie Locote, miembro de la pandilla Sur 13, quien migró de Los Ángeles a la ciudad de Guadalajara, era uno de los raperos más populares de la ciudad, residía en la colonia Santa Cecilia. Fue asesinado el 19 de abril del 2018. Sus letras hablan de violencia, un estilo de vida basado en la fiesta y lo que se vive al estar dentro de una pandilla.

El rapero QBA, quien tiene videos con más de un millón de vistas, estuvo implicado en un caso que involucró la atención de muchos jóvenes y ciudadanos. Fue culpado y posteriormente declaró haber disuelto en ácido los cuerpos de tres jóvenes estudiantes que se encontraban desaparecidos.

El caso de QBA es un claro ejemplo de un joven que decide delinquir a cambio de dinero. En ambos casos, la música funciona como medio para comunicar la filosofía y el estilo de vida.

Éstas son situaciones que visibilizan algunas de las problemáticas que se viven en la ciudad. Son un reflejo de un problema más grande.

Un caso más reciente, aunque menos cercano, es el asesinato del rapero XXXTENTACION el 16 de junio en Florida. O la muerte del Lil Peep en 2017 por sobredosis.

Los artistas de hip-hop son un medio que relata la realidad tomando en cuenta aspectos que nos influyen a todos. Muchos terminan siendo un reflejo de su propio contexto y lo que se vive en él.

2. Desarrollo

2.1. Sustento teórico y metodológico

El libro *Icons of hip-hop* nos muestra la carrera de varios de los artistas más relevantes en la cultura a lo largo de los años. Desde finales de la década de los setenta hasta principios del 2000, artistas como Kool Herc, Ice Cube, Snoop Dogg, Kanye West, Wu-tang, Eminem, Missy Eliot, Rakim, Run DMC y muchos más. Después de revisar estos perfiles puede decirse que parte del estilo de vida que

promueve el hip-hop es la superación personal, entendiendo esto como una camino en el cual la persona debe conocerse y ser la mejor versión posible de sí mismo a través de la cultura. Muchos de los MC se ven inmersos en una situación en la que deben alcanzar un nivel alto en distintos aspectos de la realidad. Un principio básico por el cual hay que regirse dentro de esta cultura es la coherencia consigo mismo y su propio contexto, es por eso que la creatividad siempre es un factor considerable, así como el dinero, política y la sociedad.

El hip-hop surgió como una manera de relacionarse, ofrece una estructura de pensamiento y genera corrientes ideológicas. Algunas personas le atribuyen características místicas e incluso religiosas, ya que está relacionado con el hábito. Un claro ejemplo es la visión de Erykah Badu en “I don’t practice any particular religion; my religion is my art”; “I’ve been blessed with so much creativity in every area of my life. My religion is art. Functional art —my clothes. It’s all about presentation. With my food. It’s just something natural in me...”.

Es curioso observar cómo ha sucedido este fenómeno, el nacimiento del hip-hop como una forma de expresión hasta convertirse en una especie de lenguaje global con una característica competitiva e incluyente. Y cómo al llegar a otras partes del mundo es adoptado y reinterpretado. Esto hace que el hip-hop sea una cultura que se mantiene viva más allá de las naciones y los idiomas. “Rap and hip-hop culture can operate as a form of musical dissidence in widely differing political contexts” como dijo Tony Mitchel.

El contenido de las canciones de rap normalmente está relacionado con el estilo de vida. El rapero es un mensajero de su propia realidad, esto lo incita a reflexionar y formar su propia filosofía, rompiendo con barreras de pensamiento y colocándose en una situación admirable. Practicar este arte va más allá de una simple actividad, tiene que ver con las aspiraciones del propio artista y su estado mental. *Is Hip Hop Dead?* habla un poco sobre esto:

In hip hop, money equals to power, and making money is celebrated as long as it happens on the artist own terms. Mike Jones and Slim Thug brag about selling hundreds of thousands of records before they ever signed with a major label. Hip

hop is a big business, and these rappers are entrepreneurs who seek to maintain control of their product, both in financial and artistic terms, using street smarts to negotiate. Because on this emphasis on street smarts, hip hop is hostile to rappers who came from privileged backgrounds.

Según Adam Bradley, en *Book of rhymes: The poetics of hip hop*, éstos son algunos aspectos que componen una buena canción de rap: rima, ritmo, juego de palabras, estilo, storytelling, significado y melodía. Para la realización de este proyecto se tomarán como referencia estas características, buscando lograr una letra más empática y rica en su forma.

2.2. Planeación y seguimiento del proyecto

Me he mantenido activo en la escena de GDL desde el 2012. Mi objetivo siempre ha sido dar un mensaje positivo. Actualmente soy conocido como Erre González A.K.A. Kruelo KLG. Soy miembro de la agrupación El Cantar de Siempre y del sello Manhattan Project, donde además hacemos prensa en relación con lo que sucede en el hip-hop.

Una canción es un buen recurso para comunicar un mensaje a muchas personas a la vez. El rap permite libertad creativa con el uso del lenguaje y musicalmente. Este proyecto tiene como finalidad estimular la reflexión con respecto a ciertos temas que acompañan nuestro estilo de vida actual en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), como la movilidad, el respeto, la violencia, el consumo de drogas, los robos, la legalidad y la ilegalidad, la industria, el dinero, la contaminación, etc., y cómo a través de los hábitos y la conciencia podemos entendernos mejor a nosotros mismos y nuestro entorno. Esto pretende lograrse a través de una canción de hip-hop original en formato de videoclip durante un periodo de dos meses. El proceso es mediante la planificación por fechas y un freestyle cotidiano tanto para conseguir los recursos necesarios como el talento.

- Descripción del proyecto

El proceso de trabajo es mediante la calendarización. Se plantea un método en el cual se asigna previamente la tarea para realizar correspondiente a cada día.

Algunas de las tareas están relacionadas con el formato de este documento, por otro lado, la elaboración de la canción y cada proceso implicado, tomando en cuenta tanto el aspecto creativo como lo técnico. Asimismo, lo que se refiere a la realización del videoclip. A continuación se presenta el calendario:

DOM	LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIÉ	SÁB
			30	Trabaja en letra de la canción. 31	1	2
	Trabaja en letra y reporte 4	Trabaja en letra y reporte. 5	Trabaja en letra y reporte. 6	Reporte PAP hasta 2.2 terminado. 7		
3					8	9
	Primer borrador de la letra 11	Inicia composición de la pista (song/track)12	Composición 13	Composición14		
10					15	16
	Grabar canción 18	Inicia pre-producción del video 19	Pre-producción 20	Pre-producción 21		
17					22	23
	Pre-producción 25	Pre-producción 26	Día grabación videoclip 27	Día grabación videoclip 28		
24					29	30
		Edición/Trabaja en el reporte 3	Trabaja en el reporte/Edición 4	Video terminado 5		
1	Edición 2				6	7
	Trabaja en el reporte 9	Reporte PAP terminado. 12				
8			11	12		

3. Resultados del trabajo profesional

Como resultado de este proyecto se obtuvo un videoclip de hip-hop. La música está inspirada en los fundamentos básicos del hip-hop, si bien no es una regla, si es un método de producción que mantiene la esencia de los principios creativos por los cuales se originó este género musical. Los elementos que la componen son la batería o una secuencia de ritmo, una bajo, sample, sintetizadores.

El título de la pieza es “BEEF”, un término que hace referencia a un slang utilizado en la cultura del hip-hop para hacer referencia a un conflicto entre dos bandos. Este conflicto puede suceder en distintas capas y a diferentes niveles de violencia. Ésta es la letra.

Beef

¿En dónde te habías metido?
yo te quise conquistar con mis latidos
fundido con el sonido, me fui...

Soy un estilo propio en cada canción
en la calle te saca el filo y te tumban homz
quien defiende los intereses ah!
soldados en la línea de fuego (ilumínalos)

musa del gueto, te convertiste en el oro negro, desviaste la mirada
del cielo llueven balas en nombre de dios
desde niño le arrancaron las alas (boy)
estoy hablando de respeto, bang! bang!

(coro)

BEEF

Musa del gueto

incendia la city
mátalo despacio
BEEF
Musa del gueto
llévala contigo
libre en el espacio

por el barrio, sembrando el terror,
la katrina no la fía, fría, mía, lío
illest, realest, thriller mil
low tranquilito concentrando el BEEF!

aterrizamos del futuro
colocado en el presente wow
Time go fast, flashback
todo vuelve a empezar
(yes who's back again)
son códigos de guerra—universal, men!

las eras el dominio y el formato del mal
pupila demonio a los ojos con instinto animal
elevados de más, souljahs de luz in the houz
hit, one love, high, don't stop, pull up!

sembrando el beef como desde la mañana
deslizándome por la street con un toque de marihuana
no quiero drama ni fama, ni lana, ni nada
todo fine, está en la chispa de la flama que derrama el style

somos polvo de estrellas
(realidad)

traficándolo moxo
(original)

en el warfire, unos homies han caído y otros siguen de pie
es mi cultura, darlo todo, constancia huevos y fe
hasta como nos relacionamos (muza)
conocernos a fondo para luego dejarnos

(kiss) conciencia tranquila, lyrical killa
elemental,
natural kingdom
who fuck with me! (who fuck with this)

baby quieres beef
party n trip
terminas en R.I.P.
you know my ztees

top star, drop flash, gangsta,
armada celestial, un ángel caído del cielo ye!

(coro)

BEEF

Musa del gueto
incendia la city
mátala despacio

BEEF

Musa del gueto
llévalo contigo
libre en el espacio

por el barrio, sembrando el terror,

la Katrina no la fía, fría, mía, lío
illest, realest, thriller mil
low tranquilito concentrando el BEEf!

¿En dónde te habías metido?
Yo te quise conquistar con mis latidos
fundido con el sonido, me fui...

—Musa del Gueto, Beef, 2018, Wanatos City, Kruellx

En general fue un proceso que involucró la participación de otros talentos para una mejor calidad. Una colaboración clave es con el productor, ya que la comunicación y el trabajo en equipo con él es indispensable para obtener un mejor resultado satisfactorio. Así como la opinión de otras personas durante el proceso.

4. Reflexiones del alumno o alumnos sobre sus aprendizajes, las implicaciones éticas y los aportes sociales del proyecto

Para la realización de este proyecto fue necesario poner en práctica algunos de los conocimientos adquiridos a lo largo de la licenciatura de Comunicación y artes audiovisuales. Por un lado, en el aspecto comunicativo, destinar los recursos y las herramientas para transmitir un mensaje de la mejor manera posible, y, por otro lado, el aspecto técnico para lograr un resultado de calidad y un estilo en específico.

Durante el proceso eché mano de varias disciplinas. Composición de la letra, composición musical, producción del videoclip y las distintas áreas y procedimientos involucrados; fotografía, edición, dirección, montaje escénico, danza. Exposición de la pieza. Personalmente me vi involucrado en todas las etapas del proceso, por lo que tuve que poner en práctica gran parte de los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera en un mismo proyecto. Esto me brinda herramientas para poder comunicar mi arte.

El proyecto parte de una mente creativa, aunque es necesaria la colaboración de más personas para enriquecer y poder llevar a cabo la pieza. El productor musical, fotógrafo, director de stylist y el rol de la bailarina son algunas de las áreas en donde se involucraron otras personas especializadas en sus respectivos campos.

5. Conclusiones

El resultado de este proyecto es coherente con los objetivos propuestos al inicio. Durante el proceso fue necesario tener claridad en las temáticas que debían ser abordadas. Finalmente, la canción contiene una miscelánea de ideas que deben ser interpretadas, referentes al estilo de vida y estado mental.

El método de trabajo de este PAP favorece el ritmo de cada persona/equipo. En el sentido de tener que estar entregando avances sin necesidad de estar presente durante todas las sesiones. Esto promueve la gestión del tiempo disponible para aprovecharlo de la manera más conveniente.

6. Bibliografía

Bradley, Adam (2009). *Book of rhymes the poetics of hip hop*. Nueva York: Basic Civitas.

G. Price, Emmett (2006). *Hip Hop culture*. California: ABCCLIO.

Hess, Mickey (2007). *Icons of Hip Hop*. Londres: Greenwood Press.

Hess, Mickey (2007). *Is Hip Hop Dead?* Londres: Praeger.

Mitchel, Tony (2001). *Global noise*. Middletown: Wesleyan University Press.

R. Miller, Monica (2013). *Religion and Hip Hop*. Nueva York: Routledge.