

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

Poesía, spoken word, graffiti y rap
Manifestaciones poéticas en las calles de la ciudad de Guadalajara

PRESENTAN

Jessica Limón García, Licenciatura en Comunicación y Artes Audiovisuales
y Sofía Escobedo Puerto, Licenciatura en Gestión Cultural

Profesor PAP: Rogelio Villarreal Macías
Asesor de productos audiovisuales: Andrés Villa Aldaco

Tlaquepaque, Jalisco, Verano de 2023

ÍNDICE

REPORTE PAP	2
Resumen	2
1. Introducción	3
1.1. Objetivo	8
1.2. Justificación	8
1.3 Antecedentes	9
1.4. Contexto	19
2. Desarrollo	20
2.1. Sustento teórico y metodológico	25
2.2. Planeación y seguimiento del proyecto	26
3. Resultados del trabajo profesional	50
4. Reflexiones del alumno o alumnos sobre sus aprendizajes, las implicaciones éticas y los aportes sociales del proyecto	51
5. Conclusiones	61
6. Bibliografía	62

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

En este trabajo se estudian las posibilidades de lo que conocemos como poesía y se abordan distintas representaciones contemporáneas en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG): el spoken word, el graffiti y el rap, así como de las comunidades y sus prácticas, con sus principales exponentes y los espacios en los que se han desarrollado: artistas jaliscienses como Víctor Chávez, Moira Yokai y NIA. Se quiere conocer los horizontes de lo que se considera poesía, a quién se le considera poeta y quién es un artista en estas distintas manifestaciones poéticas de la ciudad y en otras partes del mundo.

1. Introducción

Qué es la poesía

Poesía, todo aquello que engloba los sentimientos y pensamientos del ser humano. Poesía, lo que sana el corazón de las personas. Poesía, las cartas que se le escriben a un amor. Poesía, el proceso de sanación después de un corazón roto. Poesía, lo que nunca se puede decir de frente, pero se dice en metáforas. Poesía, los secretos más profundos de la gente. Poesía, la belleza en la simpleza del día a día. Poesía, la voz de los marginados. Poesía, lucha contra las injusticias. Poesía, la resistencia. Poesía, la rima, el verso, la prosa. Poesía, amor, desamor, duelo, soledad, comunidad, arte. Poesía, poeta. ¿Qué es la poesía? ¿Todo esto? ¿O es algo más allá que esta lista de aspectos que puede que abarquen la poesía o puede que no tengan nada que ver?

“Los límites de tu lenguaje son los límites de tu mundo” decía el filósofo austriaco Ludwig Wittgenstein, entendiendo la palabra como aquello que hace que las cosas existan alrededor en el momento que alguien logra nombrarlas. En el libro *Todo lo que hay que saber sobre poesía* (2018), de Elena Medel, se hace un recuento de lo que varios escritores han descrito como poesía, desde el “poesía eres tú” de Bécquer, que es igual de dramático que el primer párrafo de esta introducción, hasta una definición más aterrizada y cruda hecha por la Real Academia Española, la cual María Moliner resume exitosamente como “aspecto que trata lo bello o emotivo (...) se basa en imágenes sutiles evocadas por la imaginación y por el lenguaje a la vez sugestivo y musical, generalmente sometido a la disciplina del verso” (2008).

Sin embargo, ¿cómo se podría considerar suficiente y correcta una definición para algo que puede abarcar diversas formas y representaciones creativas de la poesía? No sería justo que la poesía fuese únicamente las palabras, los versos y la prosa creada para llamarse un poema cuando la poesía, metafóricamente hablando, puede existir incluso en la propia vida. Como cuando se conoce a alguien que su forma de ser es poesía; como cuando se observa a la misma naturaleza

desarrollarse; como cuando ves un atardecer en el mar; como cuando vives injusticias sociales; como cuando existe el feminicidio en tu vida; como cuando el gobierno controla la libertad de expresión; como cuando tu familiar desaparece; como cuando te agobia una soledad inmensa; como cuando no hay otra cosa más que llorarle al recuerdo y a los sueños. Tampoco se pretende decir que la poesía lo sería todo, ya que en ese caso la poesía no sería nada. Entonces, ¿cuál definición sería la definición más conveniente?

La poesía con otras artes y herramientas de sabiduría

Para entender un poco más la función de poesía es importante analizar su relación con otro tipo de disciplinas artísticas, no para decir que una es más importante que otra, sino para complementarlas entre sí y ver en qué encaja la poesía, el poema y el poeta. Además, el papel de la poesía, así como toda creación artística en el mundo creativo, es igual de importante que el que tiene en el día a día un comunicólogo u otro representante de la realidad. Podría decirse que todo arte comunica, pero cada una a su manera.

En un análisis profundo de las comparaciones entre algunas disciplinas artísticas y la poesía que realiza Raimundo Kupareo: intelectual croata, sacerdote dominico, ensayista, poeta, filósofo, en su revista *La Poesía y sus problemas en Chile* (1970), explica cómo la poesía se relaciona o contrapone con ramas como la novela, la pintura, el cine, el diseño, la danza, entre otros.

Para comenzar, la poesía se relaciona con la novela debido a la existencia del personaje del “yo” y la metáfora, pero con la diferencia de que en la novela esto depende de la narración. También se conecta con la música con la posibilidad de crear historias musicales con la palabra, pero en esta el tono pesa más que en la poesía. En cuanto a la danza, se relaciona con el ritmo y la *balata*, pero, según el autor, la diferencia está en que la danza se concentra más en el cuerpo; balata proviene del verbo griego *ballizein*, un baile de música profana que se destaca por las habilidades que necesita el danzante, pues también debía saber cantar (Hoppin, 2000). Hay poetas que mezclan los caligramas, como es el caso de Vicente

Huidobro (de la época del creacionismo) o poetas contemporáneos como Rupi Kaur, lo que le confiere un toque visual, geométrico y gráfico; poetas como Lucijan Kordic o Dani Espinoza, quienes trabajan la simetría con el espacio de la hoja donde se crea la pieza. El cine trabaja con elementos como la imagen, las comparaciones, los planos, los montajes (Kupareo, 1970). Pero, aunque el autor realice esta comparación en “blanco y negro”, esta investigación propone mezclar los colores para demostrar que la poesía también puede experimentar con cada detalle de estas disciplinas como con el tono, el cuerpo, la danza, la geometría, entre las demás mencionadas.

Por último, también existe una relación con otras fuentes de sabiduría como la filosofía, la psicología o la teología, ya que el mundo va necesitando cada vez más distintas maneras de ver la vida, de “recrear otras esferas y otros ámbitos para el hombre y sus búsquedas”. En esto se puede aterrizar la idea de que el poema es una de las maneras de que el hombre se entienda a sí mismo, pero también de darle un lugar a la realidad en la que se encuentra. “El poema es cercanía con la realidad que no podría ser otra si el poema no la nombra, no la describe” (Álvarez, 2013).

Alto aquí. Entonces, sí es posible que, más allá de diferencias, sean vías de colaboración, ¿no? ¿Qué pasa con el video poema? ¿Con la poesía *underground*? ¿Con los performances? ¿Con el graffiti? ¿Se logra ver la intensidad de crear etiquetas y más etiquetas que muchas veces limitan las posibilidades de creación artística? Pobres poetas experimentales, no caben ni en una ni en la otra. Incluso esta última oración los clasificó en la etiqueta experimental. Que esto sí, que lo otro no, pero aquello más o menos... ¡Basta!

Es importante cuestionar este tipo de análisis. No es para ir en contra de Kupareo o de aplaudirle a Álvarez, sino que, al día de hoy, la poesía ha ido abriendo sus posibilidades y ha mezclado tantas artes como en este caso la poesía corporal y recitada en performances, la poesía acompañada con algo de ritmo y música como en el rap, también existe aquella grabada en plataformas como Spotify, la que es plasmada en lo visual con el diseño como el graffiti o con el video todo con la finalidad de expresar todos aquellos sentires e intereses que surgen en los seres humanos. Oye, poesía, ¿podrías dejar de aparecer en todo?

Poesía en el spoken word, en el graffiti y en el rap

Como se mencionó anteriormente, la poesía no podría serlo todo, porque si no sería nada. Por ello, en este trabajo elegimos estas tres manifestaciones consideradas marginales o underground para empatizar con los artistas creadores y acercar al lector a estas realidades poéticas, así como reconocer que la poesía puede salir de los cánones convencionales. Es decir, es el siglo XXI, ¿no es así? Sin embargo, no porque sea el siglo XXI quiere decir que apenas comenzó a experimentarse en la poesía, al contrario, siempre ha sido así desde sus inicios. Ahora, es importante reconocer este hecho.

Estas definiciones y comparaciones dan paso a que se entienda la poesía como herramienta creadora y registro de historias, contextos y experiencias. Se podría hablar de poesía como la disciplina que comunica por medio de la palabra acompañada de ritmo, que puede o no ser apoyada por otras artes para su performance. Generalmente, cuando escuchamos la palabra poesía, la mente brinca a la epopeya griega con historias sobre lucha y grandeza, o autores convencionales como Pablo Neruda, Octavio Paz, Sabines, entre otros. Se piensa a la poesía como esa métrica estricta y rimbombante que perdió relevancia hace muchas tumbas, ignorando sus representaciones más disruptivas como Bukowski o Sor Juana, o los más experimentales y oscuros como Breton o Pizarnik, todos estos poetas siendo los que han sacado el lado más disruptivo de la poesía a lo largo de toda su historia.

Eric Sandoval, periodista recién egresado de ITESO (2023), en su reportaje “Guadalajara: La cuna del rap mexicano” (2019) habla de cómo la palabra RAP significa *Rhythm And Poetry*: Ritmo y Poesía, concepto creado y adoptado por las comunidades afrolatinas de Nueva York donde se crea esta manifestación de arte urbano que consiste en cantar, casi monologar, textos con rima o un ritmo constante. En el reportaje, echando una mirada al contexto tapatío, señala como en la ciudad residen tres de los mayores exponentes del rap mexicano: C-kan, Gera MX y Santa Fe Klan. Sandoval presenta una propuesta que ayuda a entender que

la poesía no sólo viene en autores tapatíos como Arreola, sino también con artistas como Luciana Lamas (artista contemporánea jalisciense), mejor conocida como “La más gallo” con sus poemas plasmados en el pavimento o el rapero tapatío MalaFama.

Otra de las manifestaciones que se abordará en esta investigación es el spoken word. José Luis Paredes, en su reportaje “El spoken word, más cerca de la escenificación que de la simple lectura” (2005) da contexto de la manera en que el spoken nace de “regresar la poesía a la gente.” Influida por la cultura afro, este movimiento poético surge (al igual que el rap) en Estados Unidos en los años noventa y consiste en el performance de poesía acompañado de música, elementos teatrales y audiovisuales. En México, un artículo de Jimena González (González, 2021) en la página spokenword.mx, habla sobre su misma creación como poeta y cuenta cómo, al igual que en la antigua Grecia, sus poemas inician con el spoken (hablando en voz alta) y eventualmente pasan a ser escritos. La artista rememora sus primeras interacciones con este tipo de manifestación y la manera en la que la inspiraron a comenzar a practicarla debido a que, a diferencia de lo escrito, el spoken permite “entregar todo mi cuerpo a lo que digo, estar completamente convencida, proyectar mi voz, interactuar con quien escucha, hacerlo reaccionar”.

Se puede observar que el spoken es una de las ramificaciones modernas de la poesía, siendo algo más visual y con esto se puede abordar el graffiti, el cual viene de la crítica social y rebeldía de la comunidad afrolatina en el Bronx a finales de los años setenta. El graffiti está compuesto por inscripciones o signos, usualmente firmados por un seudónimo, hechos en espacios públicos. En el área internacional se encuentra Banksy, uno de los mayores exponentes de este tipo de manifestaciones, y a nivel local existen artistas como La no sé y Moira Yokai, que hablan de problemáticas sociales en la ciudad, como los feminicidios y las desapariciones forzadas.

Estas tres manifestaciones urbanas son las que serán analizadas a lo largo de la investigación. Como se ha estado mencionando, todas son ramificaciones que nacen de la poesía y aterrizan en formas de expresión cercanas a un contexto más cotidiano de diferentes comunidades, muy ligado a la vivencia de injusticias

sociales, todos descendientes de comunidades afrolatinas en protesta, sin dejar de tocar temas como el amor, la pérdida y los sueños. A través de esta investigación se conocerán a los colectivos y espacios que ayudan a seguir practicando y visibilizando estas manifestaciones, junto con las dificultades que existen para alcanzar un nivel de visibilidad que permita que estas prácticas sean reconocidas como referentes históricos.

1.1. Objetivo

Se trata de conocer la historia de la poesía para compararla con algunas expresiones experimentales de diferentes épocas y así poder comprender el panorama general actual de tres manifestaciones poéticas contemporáneas: el spoken word, el graffiti y el rap en el AMG, a través de las comunidades que las practican y de sus principales exponentes.

1.2. Justificación

En los últimos años los movimientos sociales han incrementado su visibilidad, tomando espacios para que las minorías señalen los diferentes tipos de violencia que han sufrido a lo largo de los años debido a la normalización de diferentes discursos de rechazo. Es importante analizar la manera en que estas manifestaciones continúan reproduciéndose, no sólo por el sentido de urgencia de contextos desiguales, sino también por la falta de reconocimiento hacia estas prácticas que tienen raíz en comunidades históricamente violentadas. No se puede negar que hay una limitación y rechazo del rap, el graffiti y el spoken word por cuestiones de discriminación y de clasismo.

Existe también falta de aceptación de la naturaleza efímera en espacios públicos, en plataformas o en bares/restaurantes en donde las y los artistas practican estas manifestaciones, como se ha visto en la introducción y resumen: estas tres representaciones urbanas eventualmente pasarán a ser referentes históricos de lo que se vive en la ciudad, como lo ha sido la poesía a lo largo de su

historia. Es por eso que en la investigación se busca ofrecer un panorama general que oriente a conocer cada una de las manifestaciones en la ciudad de Guadalajara, al igual que a sus comunidades y principales exponentes en el contexto más cercano. También es importante analizar por qué y de qué manera una disciplina tan antigua como la poesía sigue siendo vigente y evolutiva en el contexto tapatío del 2023.

1.3 Antecedentes

Según Medel (2018), en el año 2750 a.C. la primera epopeya registrada en tablillas es la de Gilgamesh o La angustia por la muerte. Gilgamesh fue un héroe, guerrero y rey de la ciudad de Uruk, quien protagoniza temáticas de la época mesopotámica como la inmortalidad y el diluvio universal. En realidad, no se trabajó con la escritura tal cual, sino con la difusión oral para contar lo que estaba grabado en la tablilla. Aquí se puede rescatar una comparativa con la poesía más experimental en el sentido de que, aunque fuese la primera, la forma de expresarla era parecido al performance.

Con esto pasamos a la lírica griega, la poesía nace en Grecia en el siglo VII a.C., y que siguió desarrollándose hasta la época helenística e imperial. No era destinada a ser leída, sino recitada o cantada en espacios públicos al son de la lira. Los poetas más emblemáticos fueron Cayo Valerio Catulo y Homero. ¿Podría decirse que éstos son los primeros performances de la historia? ¿Se asemejan al spoken word o a los recitales de poesía que conocemos actualmente?

R. Rocamora, en su ensayo “La poesía amorosa de Catulo” (2018), analiza el contexto sociopolítico, geográfico y la obra del autor, pero sobre todo su relación con Lesbia, seudónimo que da a su amante a quien escribió poemas de ilusión amorosa, desengaño y ruptura. Es interesante leer cómo el amor ha sido el centro de innumerables obras artísticas a lo largo de la historia. Catulo escribió:

*Ella ya no lo quiere,
no lo quieras tú, débil,*

*ni persigas a la que huye, ni vivas
miserable: resiste
con tu mente obstinada.
Adiós, niña. Catulo aguanta ya,
no te rogará ni pedirá nada.*

Por otro lado, la profesora Margaret Reynolds, experta en poetas, demuestra que la poesía que trata del amor también fue experimental, como el caso de Safo, de Lesbos. Reynolds compartió en BBC News (2019) un análisis profundo de la poeta griega, la “Décima Musa” (como la llamó Platón), quien ganó reputación entre eruditos y artistas por su habilidad de crear un tipo de poesía específica llamada estrofa sáfica, y también por tratar abiertamente temas como la sexualidad fluida para expresar su identidad sexual, así como proponer técnicas para que la poesía fuera una representación del amor homosexual y romper con las etiquetas de la sociedad desde aquella época y evocar emociones profundas en su lírica. Uno de sus poemas más conocidos es el siguiente:

*Dulce madre mía, no puedo trabajar,
el huso se me cae de entre los dedos
Afrodita ha llenado mi corazón
de amor a un bello adolescente
y yo sucumbo a ese amor.*

No solamente en Grecia surgió este tipo de expresión lírica. En la India, con el Rigveda en el siglo X, el más antiguo de los libros sagrados de la religión védica (Medel, 2018); en Finlandia con el Kalevala, poema que trata de temas comunes a las epopeyas: el origen de la tierra, la naturaleza, hechizos, aventuras y divinidades finlandesas (Zapata, 2023); en México en el siglo XIV con el Flor y Canto, la enseñanza poética–filosófica que los filósofos aztecas adoptaron para llegar a la “verdad de los hombres” y encontrar el punto céntrico de toda creación de este mundo (Garnica, 2023); en China, en el año 206 a.C., el Shijing (el *Libro de las Odas*

o *Clásico de la poesía*) estaba siendo terminado, después de 500 años de escritura, con 305 poemas (Ying, 2020); no hablaba sobre dioses ni sacrificios, sino sobre la vida cotidiana de los campesinos y los nobles; en la época medieval al sur de Francia con los trovadores, quienes recitan su lírica sencilla acompañada de instrumentos con temas de amor, aventura o pérdidas. Iban de región en región compartiendo sus escritos como un entretenimiento para el pueblo y la alta sociedad (López, 2013).

El Siglo de Oro

Entre los siglos XV y XVII (1400–1700) los grandes imperios Inglaterra, Francia y España comienzan a expandir sus conquistas en amplias regiones del mundo. Además, la política, las artes, la literatura y las ciencias comenzaron a desarrollarse en el Renacimiento y el Barroco. Antonio de Nebrija consolida la lengua española en la publicación de *La Gramática Española* en 1492 y surgen personajes emblemáticos para la literatura y la poesía, como Luis de Góngora, Francisco de Quevedo y Miguel de Cervantes, autor de *Don Quijote de la Mancha*. Esto representa el tipo de formalización y perfeccionismo que se buscó para la lengua castellana (Etece, 2017).

Una de las poetas más representativas que sobresalió del ámbito convencional fue sor Juana Inés de la Cruz, rebelde, feminista y revolucionaria por alzar su voz contra las autoridades patriarcales. Podría considerarse una de las primeras poetas vanguardistas por el hecho de que, aunque sus temas principales fueran sobre la religión y el amor, también reflejó los primeros destellos de un feminismo de una época en la que las mujeres carecían de derechos humanos, entre ellos la educación (Llorente, 2020). Próximamente se comparan fragmentos de un poema de sor Juana junto con uno de Elvira Sastre, poeta *millennial*, ya que en las dos abordan el tema del feminismo a pesar de la diferencia de épocas:

Hombres necios

*Bien con muchas armas fundo
que lidia vuestra arrogancia,
pues en promesa e instancia
juntáis diablo, carne y mundo.*

Somos mujeres

*Nuestro animal es una bestia indomable
que dormía tranquila hasta que decidisteis
abrirle los ojos con vuestros palos,
con vuestros insultos, con este desprecio
que, oídnos:
no aceptamos.*

Vanguardias en América Latina, un parteaguas moderno en la literatura

Surgen nuevos grupos de poetas más convencionales en el año 1898 con poetas como Galdós y Ganivet (Cruz, 1998) y las generaciones 27 con Pedro Salinas, Pablo Neruda, poeta chileno que, aunque ya contaba con una trayectoria admirable en la literatura, logró experimentar otros caminos en su poesía junto con este grupo de poetas españoles, quienes lo recibieron con mucho entusiasmo por su talento y su persona. Años más tarde, Neruda se transformó en una figura intelectual y gigantesca del mundo literario en toda América Latina (Salvador, 2014).

En México también hubo experimentación con poetas como Velarde, quien anunció las nuevas experimentaciones en la literatura del país junto con el poeta Tablada, quien introdujo el haiku a la lengua castellana junto con la poesía espacial o geográfica, abriendo las puertas a nuevas corrientes después de la Revolución Mexicana (Rivas, 2008).

Los Estridentistas fueron poetas y artistas que ofrecieron “nuevos elementos producto de los nuevos tiempos que se gestaban a la par con los cambios políticos que vivía el México del 20” (Rivas, 2008). Hablaban sobre la vida urbana, las nuevas tecnologías, las transformaciones socioculturales y políticas, así como cuestionamientos al poder y lo convencional. Fue una ola novedosa y vanguardista que al inicio fue arduamente criticada, pero después floreció no solamente en su ciudad de origen, Xalapa, sino en todo el país y más allá. De la literatura y la poesía pasaron a temas políticos, y poco a poco se fue desvaneciendo este grupo poético–intelectual (Rivas, 2008).

Por otro lado, un grupo de estudiantes comenzaron otro movimiento, el de los Contemporáneos. Adversarios a los estridentistas, buscaban darle a la literatura mexicana un giro “más universal, realzando su cultura y abriendo las puertas de México al mundo.” Poetas como Xavier Villaurrutia representaron a este “grupo sin grupo”, solitario e independiente, la otra esfera de estas nuevas vanguardias en el país de México (Rivas, 2008). El siguiente poema es de los más famosos de Villaurrutia:

*¡Qué prueba de la existencia
habrá mayor que la suerte
de estar viviendo sin verte
y muriendo en tu presencia!
Esta lúcida conciencia
de amar a lo nunca visto
y de esperar lo imprevisto;
este caer sin llegar
es la angustia de pensar
que puesto que muero existo.*

En otros países del mundo se vivieron revoluciones similares en la literatura que estaban hartos de todo lo convencional como por ejemplo en Chile se vivió el Non Serviam, un movimiento futurista creado por Vicente Huidobro, que buscaba

poner al poeta como creador y al poema como un universo propio. En Argentina tenemos a Borges abriendo paso al ultraísmo en toda Sudamérica con temas como las grandes ciudades, los avances tecnológicos y la velocidad.

Vanguardias en Estados Unidos, The Beat Generation

En los años cuarenta en Estados Unidos surgió el grupo de la Generación Beat, quienes, según Cajero (2017), vivían en una realidad en la que el sueño americano no era más que una ilusión; los textos de estos poetas les daban voz a los grupos marginados de la sociedad, como las prostitutas, los borrachos, los indigentes que vivían en las calles, los drogadictos, los homosexuales. Fueron rebeldes ante la academia y su manera de manifestarse se volvió demasiado extraña para el mundo exterior. Esto causó que se les dejara de ver como escritores con un sentido y con futuro y más bien como un estorbo para la literatura (Williams, 1964). En la película *Kill Your Darlings*, dirigida por John Krokidas (2013), se pueden rescatar elementos de ficción y realidad como el consumo de anfetaminas como el LSD, la marihuana, el alcohol que estos jóvenes realizaban porque los ayudaba a desarrollar su creatividad.

Varios de ellos eran estudiantes de clase media alta que viajaron a México escapando de su realidad, después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Tuvieron aventuras, momentos de fama y reconocimiento y trajeron grandes cambios en la literatura; no obstante, este movimiento underground se fue absorbiendo en el mainstream. Finalmente, la generación beat dejó huella y fue inspiración para futuras generaciones, como la de los hippies y otras vertientes de sociales y del arte, de donde surgen artistas como The Doors, The Beatles y Bob Dylan (García López, 2015), este último ganador del Premio Nobel de Literatura "por haber creado nuevas expresiones poéticas dentro de la gran tradición de la canción americana" (BBC News, 2017), un premio que solamente ganan poetas y novelistas. Al parecer Dylan demostró lo que muchos no creían: la poesía va más allá de la lírica convencional.

Los años sesenta y setenta: nuevas corrientes poéticas

Otra de las corrientes artísticas y poéticas que se desarrollaron después de la beat generation fue la del realismo sucio. Se caracteriza con la idiosincrasia del propio artista, quien “se desentiende de las grandes gestas sea cual sea su naturaleza, y se centra, en última instancia, en sí mismo” (Mata, 2017). Varios poetas detonaron en este movimiento como John Fante, Raymond Carver y Charles Bukowski.

Bukowski logró ser reconocido como un poeta revolucionario, a pesar de que se le consideraba obsceno, indecente e incluso un fracasado. Comparándolo con uno de los integrantes de los beat, Allan Ginsberg, podría decirse que, aunque los dos trataban el mismo tema, las posturas de voz y experiencia eran distintas; Ginsberg era casi el portavoz de la sociedad underground y marginal y elevaba sus problemas hasta volverlos ver épicos, mientras que Bukowski arrastra las temáticas a algo común y corriente y simplemente se preocupaba por sí mismo “eliminando concienzudamente los puntos en común con su entorno, se convierte en el antihéroe por excelencia” (Mata, 2017). Sus recitales en vivo se convirtieron en un show de crudas verdades acompañado de alcohol y groserías. Este tipo de performances podría considerarse como algo obsceno, sin embargo, era una novedad que refuerza la característica de relación poema–poeta de esta época estadounidense y abrió otra posibilidad de recital y performance poético.

En cuanto al estilo urbano, la comunidad popular urbana del graffiti y del rap se comienza a hacer presente. Como ya se mencionó, el graffiti ha existido desde los antiguos griegos, romanos y egipcios. En la era moderna, surge en los años sesenta esta manifestación en el barrio neoyorquino del Bronx como una forma de resistencia ante la discriminación. Uno de los movimientos latinos más representativos en Estados Unidos es el movimiento chicano (1960–1970), el cual solía hacer murales en espacios públicos con una resistencia ante la política de la historia de México por la construcción de su identidad.

En otros países del mundo hubo diferentes manifestaciones sociales y artísticas, como en el Reino Unido con el punk, en Chile con Salvador Allende, en Berlín con la caída del muro, en Irlanda del Norte y sus murales, y en México con

los chavos banda en la Ciudad de México y música de cumbia y rock. Cada uno de estos países y momentos históricos representan corrientes de expresión popular que conectan a personas de todo el mundo por razones socioculturales y políticas. Se trata de movimientos independientes que se encuentra en las calles de cada ciudad día con día (Medina, 2018).

Poesía con tinta, poesía con voz, poesía con música, con ritmo, con aerosol; poesía con video, con imágenes, con dibujo; poesía con temas sociales, generales o personales de amor, de desamor, de injusticias, de dolor, de guerras, de discriminación; poesía en soledad, poesía en conjunto; representantes, comunidades, culturas, países; poesía como arte y comunicación.

Los años ochenta y noventa: otras manifestaciones poéticas

A partir de los años ochenta y los años noventa nuevas corrientes artísticas comenzaron a surgir en todo el mundo. En cuanto a la música, géneros como el house, el rap, el trap, la electrónica y muchos otros más se hicieron presentes en el mercado global abriendo puertas a nuevos experimentos artísticos.

Un artículo de Zambudio (2023) sobre el escritor estadounidense David Foster Wallace identifica cómo la manifestación del rap y el hip hop retaron al rock en la ciudad de Nueva York en los años ochenta en buscaba de algo distinto, así como una manifestación de resistencia ante las injusticias de discriminación racial y social de la época. Wallace estudió los procesos creativos del rap y “compara al rapero con el juglar de la Edad Media; pero, mientras que el juglar solo se limitaba a describir la realidad existente y las hazañas de reyes y nobles, el rapero utiliza su ego para sobrevivir en un mundo hostil” (Zambudio, 2023).

Una de las colaboraciones más emblemáticas entre el rap y el rock fue la de RUN DMC con Aerosmith en la canción “Walk This Way”, en la que, según Zambudio (2023), los raperos demostraron que el rap venía a revolucionar la música y la poesía. No fue aceptada hasta la época de Jay Z, Eminem y Tupac, cuando se vio el rap como una respuesta ante la discriminación y el racismo en la sociedad de consumo.

Mientras tanto el rap llega a México en estos mismos años. Una de los primeros grupos raperos fue la Banda 4to del Tren, la cual abrió puertas a este género urbano rompiendo cánones e inspirando a grupos como Cartel de Santa, Control Machete, hasta los más recientes como Santa Fe Klan, Gera MX, Neto Peña, C-Kan, quienes han demostrado que el rap es una forma de crear lírica poética con sentido social, cultural, personal y político. “Las barreras ya no existen y el único límite es la imaginación” (Rubalcava, 2021).

Otra experimentación interesante de esa época es una adaptación del poema “I wanna be yours” de John Cooper Clarke de 1982, el cual años después se convierte en una inspiración para la famosa banda Arctic Monkeys, que en el año 2013 colaboraron con Cooper para llevar esta lírica ochentera a ser un éxito musical entre los jóvenes contemporáneos. En cuanto al poema original, es un performance muy parecido al spoken word e incluso al rap, ya que parece que está haciendo una clase de “free style” en vivo, como algunos raperos lo hacen. ¿Cuál de las dos versiones sería la más poética? ¿Son distintas, son lo mismo? ¿Quién se lleva el título de poeta, de rockero o de artista?

Girando la mirada hacia la música electrónica, hay artistas que combinaron este género con la poesía. Éste es el caso de la pionera del “spoken word” Anne Clark, quien comparte en una entrevista realizada por Zappa (2022) sobre cómo se inspira en artistas como Giorgio Moroder y David Bowie, en géneros como el rap y el hip hop y también sobre su admiración por la cultura afroamericana debido a su historia, con personajes como Martin Luther King, a quien considera uno de los personajes que cambiaron el lenguaje y la comunicación en la historia humana. Un ejemplo de sus piezas es “Poem for a Nuclear Romance”, del año 2013, que se encuentra en plataformas como YouTube y Spotify, las cuales ayudan a mantener un registro de este tipo de proyectos underground.

El spoken Word comenzó a desarrollarse en los años ochenta en la ciudad de Chicago, en Estados Unidos, con Marc Smith, un constructor que quería crear grupos en los que se compartieran textos para mejorar la responsabilidad social de las personas. Después comenzó a crecer en otras partes del mundo. En Canadá, el grupo The Vancouver Slam Poetry se ha desarrollado desde 1996 y su público ha

crecido, lo mismo que sus participantes, para compartir las líricas que se escriben de forma individual o incluso grupal (Vancouver Poetry House, 2023). Además, fenómenos como el internet comenzaron a ayudar a estas nuevas manifestaciones a hacerse más reconocidas por el mundo.

La era digital

Entre todas las corrientes, tanto convencionales como experimentales del siglo XIX, aparece en el siglo XXI una poesía más joven con nuevos intereses de expresar sus preocupaciones y angustias tanto personales como sociales. En una selección de poesía española de los años 2000 a 2015 de José Luis Morante (2016) se analiza el cambio en la sociedad y en la poesía con un grupo de jóvenes poetas con el propósito de generar conciencia ante los fenómenos sociales del siglo XXI como la globalización, el capitalismo, la productividad excesiva, el calentamiento global.

Esta generación busca refugio y soluciones en la poesía con ayuda del internet para alzar la voz. Los autores gestionan sus obras mediante blogs, redes sociales y páginas web, siendo esto un éxito la gran mayoría de las veces (Morante, 2016). La hiperconectividad ayuda a expandir las conexiones entre lectores y poetas y a crear colaboraciones con distintos campos artísticos como como los temas que precisan esta investigación: poesía con música, poesía en performance, poesía slam y spoken, poesía con graffiti, poesía con ilustraciones, poesía con imágenes, poesía con video y muchas más entretrejiendo todo entre sí.

Elvira Sastre es una de las poetas de esta nueva generación que ha creado repercusiones con su lírica versátil y profunda mediante los medios digitales. A los quince años comenzó su blog en internet en donde poco a poco ganó reconocimiento del público. “Del blog llegaron las redes sociales y así fue como contactó la primera editorial conmigo”, dice Sastre en una entrevista. Ha generado revuelta en el mundo desde Latinoamérica hasta Europa y ha conectado con diversas generaciones. “Con el tiempo he visto los recitales que se llenan completamente de gente muy joven y las librerías están llenas de gente joven”, dice.

Los temas de su poesía van desde el amor y el desamor, pero también lo social como el feminismo o el aborto (Díez, 2017).

Otra poeta contemporánea es Rocío Cerón, artista mexicana que ha recibido premios y reconocimientos nacionales e internacionales por sus obras. En un artículo de Luis Mario García (2020) sobre una conferencia en Facebook que Rocío Cerón realizó junto con el Tec de Monterrey, dice que ella combina la poesía con música e imagen diversificando las posibilidades de sus obras. Con ayuda de las nuevas tecnologías, logra que su poesía pueda ser transmedia, en la que combina estos elementos en distintas plataformas rompiendo géneros creativos. Asimismo, nos comparte:

Lo que yo hago es que el poema se amplifique, se expanda en las plataformas que así lo necesite, o en los espacios que necesite... Lo que sucede en la puesta en cuerpo, en la puesta en performance, en la puesta de sonido, no son más que ampliaciones o tentáculos, como si el poema tuviera tentacular mente otro espacio... Cuando hablamos del arte puro o la poesía pura de qué estamos hablando, porque para mí lo profundamente importante es la poesía en su sentido más amplio y en su vitalidad más absoluta que es (Cerón, 2020).

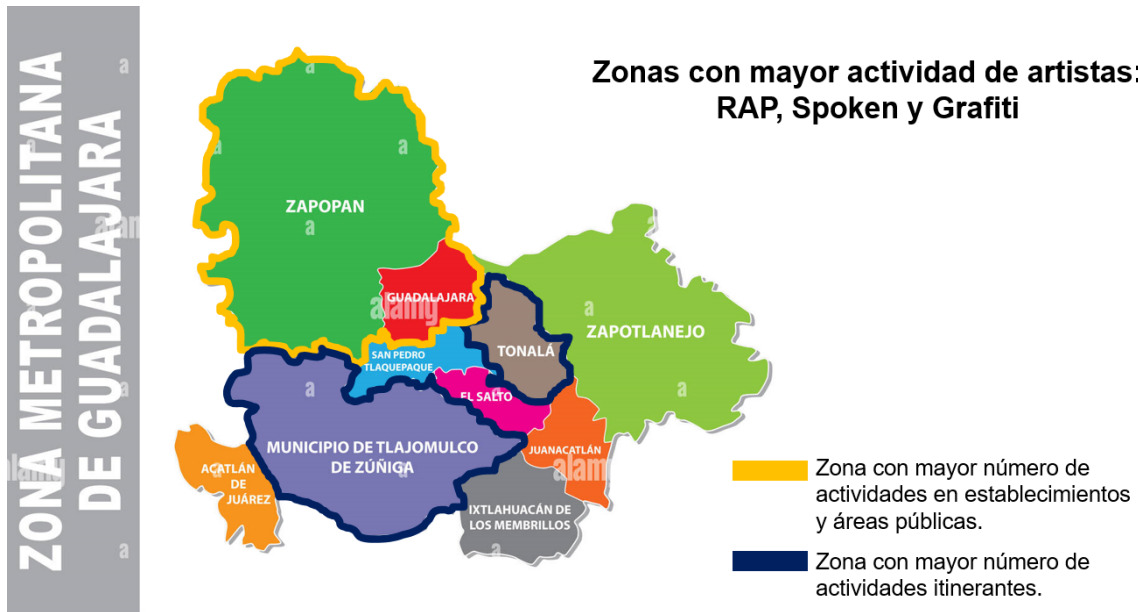
La poesía existe con tinta, con voz, con música, con ritmo, con hip hop, con rap y aerosol; poesía con video, con imágenes, con dibujo; poesía con temas sociales, generales o personales de amor, de desamor, de injusticias, de dolor, de guerras, de discriminación; poesía en soledad, poesía en conjunto; representantes, comunidades, culturas, países; poesía como arte y comunicación.

1.4. Contexto

Esta investigación se centra en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), con las diferentes entrevistas y búsquedas de eventos de las tres manifestaciones urbanas con las que se trabajaron. Una relación interesante es que más de la mitad de las actividades relacionadas al tema se realizan en la zona centro, específicamente Chapultepec. En esta zona encontramos las tres ramas estudiadas

desde el rap con peleas de gallos (improvisación de rap) en el Parque Rojo, o el spoken word y performance con las repentinas y eventos de oratoria más formales en Patán (bar de cerveza artesanal) y Ahogada Mutante (restaurante de tortas ahogadas), así como en las mismas calles que el graffiti habita.

Mapa 1: Zonas con mayor actividad de artistas: rap, spoken word y graffiti

Fuente: Lesniewski, R. (2023).

2. Desarrollo

Spoken word y performance

Como ya se había dicho, el spoken nace en los años setenta y ha ido evolucionando hasta nuestros días. Varios fenómenos poéticos, como Charles Bukowski, John Cooper, Elvira Sastre y otros poetas alrededor del mundo han demostrado que el spoken y el performance depende mucho del estilo de la lírica, así como del poeta. El público también es parte importante de la poesía. La comunidad que se crea dependiendo de la corriente, de las temáticas, de los estilos y de los contextos socioculturales es de gran aporte para el crecimiento de los poetas, así como de los poemas y de los shows.

A escala internacional, la poeta canadiense de origen indio Rupi Kaur rompió los estereotipos de publicación literaria, de creación poética y de performance artística. Ha hecho que todo el mundo gire su mirada hacia ella y se cuestione si eso es poesía o no, ya que es algo totalmente distinto. Incluso Mzezewa en *The New York Times* (2017) dice que la palabra literatura no tiene un récord realmente estricto para apreciar o descartar los escritos que esta joven poeta ofrece al mundo.

A pesar de las innumerables críticas a su trabajo, etiquetado como informal, recuerda a la escritora Jane Austen, quien dijo que el trabajo ordinario de la vida de las mujeres jóvenes es importante para la creación artística. Eso fue hace más de doscientos años, pero poetas como Kaur lo demuestran hasta hoy con sus obras y performances acompañados con ritmo, tono, corporalidad, visuales, música, vestimenta y un público que participa incansablemente para hacer de este show un sueño hecho realidad dándole vida a la poesía.

Otro ejemplo comparado con la poesía medieval del pasado, y pasado sin la referencia a que ya ha dejado de existir, la lírica medieval se asimila a las callejoneadas de Guanajuato, aquellas en donde grupos de estudiantes de la ciudad van por las calles de noche cantando, recitando, bailando y tocando instrumentos para entretener a los visitantes y hacerles pasar una buena noche con historias de la misma ciudad. Así como aquellos trovadores iban de pueblo en pueblo recitando en vivo sus creaciones, también hay trovadores de esta época por el mundo compartiendo su lírica y su voz logrando conectar con millones de personas.

En el contexto de la ciudad, hay una banda llamada Babas Tutsipop, fundada por Ana Verá, vocalista principal de la agrupación. Ana lleva más de cinco años haciendo música en Guadalajara, tanto en grupos, como solista, y desde un principio integra una parte de spoken a sus canciones, como en sus presentaciones en vivo. La escuchamos en su canción “Denisse” (2018) y sigue vigente en sus presentaciones en vivo con Babas. También hay poetas un poco más solitarios como Ivanhoe, quien ha participado en diversos performances poéticos y ha aparecido en revistas reconocidas representando la poesía con performances acompañados de mímicas y sonidos emitidos por su misma voz, así como con el juego del ritmo, todo esto relacionado con el diseño gráfico y visual que caracteriza

su poesía inspirada en varios poetas ya mencionados en la historia, uno de ellos siendo Bukowski.

Poesía y rap

En México el rap es una forma de representar la realidad en la que vivimos. Por eso, los temas la gran mayoría de las veces son sobre pobreza, violencia, narcotráfico, drogas, alcohol y poder. También hay otros raperos que hablan sobre cosas más personales, dependiendo del estilo de cada uno. Uno de los más importantes de la época es el Ángel Quezada, cantante del grupo Santa Fe Klan, quien habla sobre su relación con la muerte en un contexto violento como el que se vive en México, viendo a “la flaca” como un alivio, una amiga o un obstáculo al cual esquivar. El exponente rapero mexicano tiene innumerables canciones relacionadas al tema, en una de ellas No me arrepiento (2018) un fragmento dice:

*Muchos se quedan, avanzan, se matan y
Tan incierto es lo que pase aquí mañana que
Yo lo apuesto todo para no quedarme sin nada hoy.
(...)
A mí que la flaca solo venga y me acaricie
Le canto al oído, pa' que de mí se envíe
Cuando sienta el frío que causan mis cicatrices.*

Así como Ángel Quezada, hay más raperos en el país que, aunque no cuentan con tanto reconocimiento, han logrado crear obras poéticas, no solamente en la lírica escrita en papel, sino también en el performance en vivo, en la música, en los videoclips musicales y, por último, en la poesía misma.

El rapero Víctor Chávez, tapatío de 27 años, cuenta con una inmensa trayectoria en el mundo del rap jalisciense. No sólo ha participado como poeta y rapero, sino como un gestor de espacios y proyectos que buscan reivindicar el rap como manifestación artística relevante para el contexto, así como un elemento para

generar un ambiente y comunidad más sano en las calles. Víctor cuenta con un poemario titulado *Poesía para enfermos* (2019) y forma parte de un colectivo de rap llamado Escuadra Lírica, con el cual trabaja desde hace dos años.

Asimismo, el rap también está conectado con el spoken y los performances en el sentido de las improvisaciones y las peleas en vivo que se hacen entre los raperos representantes de cada comunidad, un ejemplo son las famosas peleas de gallo, nombre que se le da a las batallas de rap en el Parque Revolución o el Parque Rojo en Guadalajara, donde cada fin de semana, o incluso entre lunes y viernes, encontramos a estos grupos de jóvenes discutiendo y defendiendo sus puntos de vista a partir de la improvisación poética.

Otro tipo de improvisación interesante es el famoso fenómeno de las décimas veracruzanas. Considerada como “la estrofa por antonomasia de la poesía popular iberoamericana, tanto para su canto y escritura como para su improvisación” (Díaz Pimienta, 1966), es la acción de unificar, ordenar con lógica, generar simetría y juego de rimas con sonidos y ritmo sobre un tema elegido en el momento con algunos acompañamientos como los instrumentos o los bailes. Estos improvisadores son considerados poetas que cuentan con una destreza de análisis morfológico (derivaciones, flexiones, sinonimia, rimas, campo semántico, familia léxica) para poder generar un diálogo coherente en el verso general. Estas repentinas han existido a lo largo de la historia desde la época del barroco con los conceptistas, ya mencionados anteriormente (Díaz Pimienta, 1966).

Poesía y graffiti

El tercer grupo que se analiza es el de graffiti, el cual comenzó a existir a la par del rap y el hip hop, pero como otra opción de manifestación artística contracultural. Grafiteros a lo largo de la historia han ido por las calles creando arte efímero, el cual muchas veces puede ser anónimo, como lo es el caso de Banksy, un grafitero de Londres que va por las calles del mundo grafitando imágenes cargadas de crítica política, también fue reconocido por introducir sus obras de arte en museos de forma

ilegal hasta que por fin logró vender sus obras a precios muy altos, a estar en galerías e incluso a tener libros de sus creaciones (Recio y Sánchez, 2008).

En México, una de las grafiteras más conocidas es Eva Bracamontes, artista veracruzana que realiza murales en distintas ciudades del mundo. Comienza en el año 2014 con su proceso artístico, el cual es de introspección y cuestionamiento profundo ante las políticas e injusticias sociales. Su arte es de mucho poder femenino con colores muy brillantes y vivos representando su huella como creadora. Decidió tomar el espacio público para hacer lo que ama y vivir de ello logrando colaborar con marcas como Coca Cola o Sofitel (Vázquez, 2022).

Este tipo de manifestación también se encuentra en Guadalajara con muchos tipos de grafiteros que salen a las calles a ocupar el espacio con sus expresiones artísticas sobre las preocupaciones que tienen acerca de temas socioculturales y políticos, así como del amor, dolor, frases o simplemente algún mensaje que se quiera compartir. En la historia claramente tenemos muralistas como José Clemente Orozco, sin embargo, yéndonos al arte underground con aquellos grupos marginados que normalmente no tienen un espacio seguro en donde expresar su arte, se pueden encontrar obras poéticas que merecen ser escuchadas sin prejuicios y con una crítica artística que sensibilice esas realidades.

Tal es el caso de la grafitera Nicole, una joven tapatía que ha creado su huella anónima en el arte poético del graffiti en esta ciudad y ha desarrollado más su trabajo en este año 2023. Nicole ha habitado las calles de Guadalajara con su voz ante la lucha contra las problemáticas sociales desde el arte urbano, el feminismo y la poesía. Varios temas socioculturales y políticos convergen en su creación, en su proceso y en su vida personal, sin embargo, ha sabido continuar con cada una de esas adversidades e incluso cuenta con un nombre propio para su arte. Más adelante se encuentra una parte de su entrevista, así como de otros artistas urbanos.

2.1. Sustento teórico y metodológico

Muchos de los referentes que alimentan este documento son recomendaciones de profesores y personas que pertenecen al mundo editorial y de la misma comunidad artística y poética que se organiza en el AMG. Un ejemplo que ayudó a orientar los principios de la investigación fue la asistencia a una de las “repentinas” de poesía organizada por Patricia Velasco Medina: autora, editora y columnista que ha organizado unas seis ediciones de repentinas, las cuales consisten en invitar a artistas principiantes a que presenten sus trabajos y sean calificados a través de una dinámica de tiempo. Quienes los califican son alrededor de cuatro jueces, donde encontramos autores y editores reconocidos.

Este tipo de eventos ayudan a que la poesía se siga practicando y haga comunidad dentro de la misma ciudad. Una observación respecto de este tipo de eventos es que egresados de la carrera de Letras hispánicas de la Universidad de Guadalajara son parte activa de la comunidad, pues de igual manera la autora Paola Llamas, comenzó este año las “tardeadas mutante” que son eventos de micrófono abierto para que quienes hacen poesía puedan compartir su trabajo. El espacio se realiza en Ahogada Mutante, restaurante de tortas ahogadas de la misma Paola.

Otra de las fuentes de información importantes fueron las entrevistas, pues muchos de nuestros entrevistados no solamente practican rap, graffiti y spoken, sino que también son activos en la organización de actividades que ofrecen visibilidad a este tipo de manifestaciones; el ejemplo más claro es Víctor Chávez, quien, a través de su pasión por compartir, comenzó a involucrarse con colectivos.

Tomar en cuenta que encontrar indicadores de estas manifestaciones de la misma comunidad respalda nuestro objetivo de dar a conocer a la comunidad, pues es la única que la mantiene activa y visible. Hay muchas barreras sociales que faltan por romper para lograr indicadores formales de las manifestaciones, desde la visión actual de estas y la manera en que se comunican a personas fuera de la comunidad, hasta las barreras que han tenido desde un principio por desde un inicio ser símbolos de protesta de diferentes minorías.

¿Sería justo interrumpir la rebeldía de las mismas manifestaciones? El hecho de que vayan a contracorriente es lo que las hace movimientos artísticos de resistencia. Es interesante ver cómo las entrevistas pueden reflejar puntos de vista acerca de este reconocimiento que tiene una línea delgada entre robarle el sentido de revolución y de registrar para no olvidar la historia de estas prácticas poéticas.

2.2. Planeación y seguimiento del proyecto

El análisis comienza con indicadores acerca de las cifras que ayuden a identificar que tan fomentada es la práctica del spoken word o el graffiti, o que tan escuchado es el género musical, en este caso el rap, para después pasar a la sección de entrevistas con los artistas poetas de la AMG, conocer un poco más sobre sus procesos, sus pasiones, sus problemáticas de forma individual con una relación entre cada manifestación, así como entre los mismos artistas.

Primera parte: Indicadores de consumo y práctica

Indicadores del consumo de rap en México

Gracias a la era digital, se puede observar el movimiento y el consumo de diferentes disciplinas artísticas gracias a las plataformas de streaming, sin dejar de tomar en cuenta que con ellas tenemos la información de usuarios que pueden permitirse el uso y pago de estas plataformas. Una de las más accesibles (por lo tanto, con un rango de público más variado) es Spotify, debido a que, con su modalidad gratuita o premium, permite que cualquier persona con un teléfono y acceso a internet pueda disfrutar de sus artistas favoritos sin recurrir a la piratería.

Aunque creada en 2003 y lanzada al espacio digital en 2006, la plataforma de consumo musical por streaming no entró al mercado mexicano sino hasta el año 2013. Desarrollada por Daniel Ek y Martin Lorentzon, en Suecia, modificó el paisaje de la industria musical convirtiéndose en la primera fuente de ingresos por consumo de música grabada para las compañías en los últimos diez años, de acuerdo con

Signa Lab y su artículo “Dale ‘play’: Analíticas culturales del consumo de Spotify en México” (2022).

Otro dato que nos arroja el artículo de Signa Lab es que en nuestro país Spotify capta 80% del mercado de música bajo demanda que tiene un tamaño de 57 millones de usuarios. Javier Angulo, en su reportaje “Conoce a los raperos mexicanos más escuchados en Spotify a nivel global” (2023) escribe que en los últimos años el rap mexicano ha logrado un aumento triple en sus reproducciones anuales a nivel global. Los tres raperos más escuchados son el ya mencionado Santa Fe Klan, Cartel de Santa y Gera Mx. Ellos tres han roto el récord siendo los raperos más escuchados en la historia del hip hop mexicano. Angulo (2023) dice que en 2022 el género tuvo un consumo de más de 29 millones de minutos de canciones, equivalente a más de 55,313 años de hip hop mexicano. Cerca de uno de cada diez streams del género latino provienen de la escena mexicana.

Como consecuencia, podemos ver el aumento de raperos en festivales del país como fue el Pal Norte, Coordinada y Vive Latino. Este último, su cartel del 2021 estaba conformado por casi la mitad de artistas del género urbano, incluyendo a Santa Fe Klan y un artista con bastante trayectoria: Residente. Vemos la relevancia en optimizar espacios donde el aumento de consumo de rap pueda continuar.

Indicadores de graffiti y spoken en México

En el caso del spoken y el graffiti los indicadores de estas manifestaciones son más complicados de encontrar, y más que nada de desarrollar, pues muchas veces al ser una actividad no respaldada por el gobierno, es borrado a la brevedad y no existe registro formal de que alguna vez existió.

Al momento de buscar información de graffiti en páginas de gobierno encontramos que las ocasiones en donde se menciona es para señalar como vandalismo. Un ejemplo es en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana 2021, Datos al cuarto trimestre del año donde uno de los registros sobre vandalismo

de titula Incivildades en los alrededores de su vivienda: vandalismo (grafitis, pintas, vidrios quebrados o daños) en las viviendas o negocios (INEGI, 2022).

En los últimos años, también debido a los resultados de manifestaciones feministas, se ha puesto en discusión lo que se define como graffiti y pintas. El documento anterior afirma una postura sobre el significado de este tipo de manifestaciones, por lo que es lógico comprender el tipo de “apoyo” del gobierno que podría existir, al igual que los instrumentos de medición existentes.

El spoken, al ser una disciplina mejor conocida como “oratoria” y teniendo más popularidad en el extranjero en países como Canadá y España, es una manifestación difícil de medir. La información que se encuentra es de proyectos independientes o artistas locales. Uno de los proyectos es Spoken Word Mx, quienes se definen como un proyecto interdisciplinario que explora poéticas a través de la palabra hablada y el diálogo constante entre otras disciplinas y manifestaciones (spokenword.mx, 2021). El proyecto viene de DisLoca.mx, otra propuesta que mezcla espiritualidad y arte. En Spoken Word Mx podemos encontrar artículos, entrevistas, actividades e incluso definiciones y tipos de spoken.

Otra de las herramientas que brindan visibilidad son los eventos, como las repentinas que realiza Patricio Velasco con jueces escritoras y escritores hasta editores de renombre. Donde encontramos a artistas como Nomadha e Ivanhoe, poetas que hacen un spoken interesante y novedoso en sus presentaciones de poesía. Otro de los eventos es por parte del restaurante Ahogada Mutante (en la zona centro de Guadalajara) donde la poeta (y socia del negocio) Paola Llamas organiza “Tardeada Mutante”, eventos de música y spoken.

Segunda parte: entrevistas

La poesía y lo urbano

Entrevista con Paola Llamas Dinero

Paola Llamas Dinero es una poeta tapatía de 31 años, estudió letras en la Universidad de Guadalajara y actualmente es parte del equipo de *Luvina*, tiene su

propio negocio de tortas ahogadas “Ahogada Mutante” en la colonia americana y cuenta con otros proyectos independientes. Paola cuenta que sus primeros acercamientos con la poesía no fueron directamente con la misma, sino con una de sus manifestaciones: el rap. “Vengo de una familia que no tiene formación ni artística, ni literaria, la mayoría son obreros, trabajadoras, nadie tiene formación académica. Mis acercamientos fueron más con la música, con el rap en español”.

“Desde secundaria, me volaba la cabeza encontrar juegos de palabras, metáforas, y me era más cercano que agarrar una novela y empezar a leer. Yo creo que fue desde ahí que comencé a querer escribir, que tampoco escribía muy a consciencia, sino más como catarsis, era una manera accesible para expresarme, porque no tenía la necesidad de ir a clases de pintura o pagarme una formación de otra cosa. Era distinto escribir poesía a escribir rap, pero aun así encontraba figuras retóricas, imágenes, ritmo y rima, etc.” Paola cuenta que en ese entonces había mucho uso de piratería, y por eso era muy sencillo quemar un disco y escucharlo en casa.

“Ya después llegaron los libros, en ese entonces no había la facilidad de encontrar reseñas, era irte a los usados y buscar algo que te llamará la atención y ver si te gustaba o no, no había un género que pudiera googlear, pero poco a poco vas agarrando que te gusta más o menos, y esta chido que en ese entonces (adolescencia) ibas viendo que te gustaba o no, entonces es lo mismo con mi proceso de descubrir la literatura”. La autora comenta que siempre le agradó más la poesía que la novela, pues la poesía contiene imágenes más concretas.

“En secundaria yo estaba en el turno vespertino, que es como de cholos, y tenía amigos que graffiteaban y escribían rap, entonces estuvo siempre cerca de estas expresiones más urbanas y rebeldes. Incluso nos pusimos a escribir juntos y a grabar con una grabadora que tenía en casa, sobre pistas que encontrábamos en internet. poco a poco esto me fue formando a este mundo de expresión no academizada, sino a vivirlo. una vez que entré a la prepa ya tuve un acercamiento más económico, porque había clubes de lectura y también te ponían a leer cosas diferentes. Eso ayudó a expandir mi conocimiento, porque yo solo conocía lo que

podía ir agarrando de mi contexto, más porque en ese entonces el acceso a la información no era tan fácil”.

“En la prepa 7 tuve la fortuna de trabajar en un lugar que estaba enfrente, un restaurante de comida vegetariana que todavía existe, y tenían una biblioteca, con un área de fanzines. Ahí pude trabajar en una revista que hacían entre varios que trabajaban ahí y amigos del dueño, igual y ni siquiera asistían a la prepa, pero ahí se juntaban y publicaron juntos. La revista se llamaba *Los Nadie* y fue donde publiqué por primera vez. Fue mi primer acercamiento. Era una revista impresa y engrapada, que ahora que lo pienso era realmente un fanzine, pero en ese momento era una revista. Ahí me sentí acompañada, porque antes nadie escribía poemas, mis amigos hacían cosas más hacia lo urbano, y yo no tenía con quien acercarme y decir “a mira leí esto” y en la prepa me hice de un grupo de amigos que tenían las mismas afinidades”.

“Aparte de que varios amigos estaban en letras, en la Universidad de Guadalajara, e iban a cotorrear al restaurante, en las pláticas salieron muchos proyectos y cosas que me orientaron a estudiar letras. También en la prepa tomé un taller de literatura: lectura y escritura de *Luvina Joven*, un programa en el que ahora trabajo, que está muy loco porque yo a los quince años asistí a este taller, y ahora yo los coordino. Estos talleres me hicieron darme cuenta de que yo quería escribir, quería estudiar letras y lo tuve muy claro desde temprana edad. No podía escapar de seguir leyendo y escribiendo y concientizando. y fue así que inicié en la carrera”.

“En la universidad leímos cosas muy interesantes, pero eran cosas con las que yo no conectaba, leíamos a los clásicos, que está muy bien porque es importante tener referencia de lo que ya se ha escrito, pero no me identificaba, no me sentía parte de la institución en ese sentido. porque había otras cosas, otros contextos, y comencé a notarlo cuando empecé a compartir mis poemas, las personas me preguntaban porque escribía sobre el internet en mis poemas, me preguntaban –¿qué tiene de poético?–, y pues pensaba que al final ahí me la paso, si vivo en una realidad donde esto me atraviesa ¿porque no voy hablar de esto? también fue quitarme la venda de encajar”.

“En la universidad entras y te dicen –esto está bien, esto está mal– entonces sabes que tienes que adaptarte a ciertos temas y estructuras, incluso formas de narrar, siguiendo patrones que ya están hechos, y yo no me sentía cómoda, entonces nunca me fui por esos lados, sino que exploré otros. Una vez que me empezaron a invitar a lugares, al final la gente se me acercaba y me decía -yo también he sentido eso- y me di cuenta de que no estaba loca pensando cosas que ni al caso, sino que también había otras personas como yo, y a partir de ahí comencé a pensar en abrir las posibilidades de que gente como yo, que no tenía una formación artística, pudiera acercarse a la poesía, porque de repente se tienes esa idea de la poesía sublime y de musas e ilegible, algo un poco elevado. entonces me empeñe en desmitificar eso, el poder llegar a gente con mis textos y referencias”.

“Pensaba: quisiera que mi tía, mi mamá o mi prima con cinco hijos pueda leer esto y sentir algo, que no sea barrera el pensar, es que esto es poesía, entonces no lo voy a entender, o esta palabra en mi vida la había escuchado, no sé qué significa y no voy a tomarme el tiempo de tomar un diccionario, entonces buscaba abrir ese espectro del lenguaje para que fuera más sencillo, pero no le restara profundidad. Mis primeras veces leyendo mis poemas fue con *Los Nadie*, porque cada que publicaban el fanzine hacían un evento en un bar que ya no existe en el centro, y eran las primeras lecturas al público, y eso te enseña un montón de cosas, porque escuchar a la persona que lo escribe y conversar al respecto te retribuye un montón”.

“Esas fueron mis primeras veces, y luego de repente también me empezaron a llegar invitaciones de otros lados. Casi nunca estuve en micros abiertos, siempre me dio pánico el ir e inscribirme yo sola, me sentía más segura cuando me invitaban a lecturas en bares, en la calle. Una vez me invitaron a una lectura de Iván Esparza, que gestiona espacios públicos y hacía spoken word, me invitó a leer en el expiatorio, en la plazoleta, y una vez Aranza (la chica de Ricos Jugos) me contó que hace años ella estaba en el expiatorio comiendo un elote, y vio que estaban unos morrillos leyendo y se acercó y me vio por primera vez, pero también fue la primera vez que ella vio a alguien leer desde su celular, que en eventos de literatura las personas siempre usan libretas, hojas, ese tipo de material, y por eso se acordó de

mi. y eso es lo que yo quería, estar en un espacio público donde la persona tenga acceso a esos contenidos”.

“Fue mucho asistir a eventos autogestivos y organizados por gente que tenía un montón de ganas de hacer lecturas no tan institucionalizadas. Ya en la universidad sí había –coloquio en Monterrey– pero era ya por parte de la universidad. fuera de eso era más cosa de amigos. eran las ganas de compartir, imprimir, engrapar y vender, y con eso imprimir otro número. Era eso, auto publicación y gestión de eventos. y también es lo que he intentado hacer con este espacio (Ahogada Mutante) que pienso, si el espacio ya está, porque no prestarlo a este tipo de cosas, porque sabemos lo difícil que es gestionarlo y conseguir los permisos, el material, etc. entonces pensar en aportar este espacio que puede acercar de manera más casual la poesía a las personas”.

“Con la apertura de Ahogada, pensé que eso era la cereza del pastel: alguien comiendo una torta ahogada y escuchando poesía, es como mi sueño hecho realidad, es como todo en lo que me empeñé en decir todos estos años: la poesía está en todos lados y la puede tener cualquier persona y no necesitas tener estudio o formación de nada. Es como ver una película, cualquiera puede llorar con una película de Disney y nadie necesita una formación para sentir una emoción o identificarte con una. Algo que también ha ayudado a disminuir la brecha es el internet, que ayudó a que pudiera auto publicarme de muchas maneras, no solo en papel y también conocer a otras personas que te hacían saber que no estabas loca y que no estabas sola”.

“Al final no todo el mundo tiene acceso a internet, y espero sea algo que cada vez menos sea una limitante, porque es importante tener el registro en la red de que hay alguien ahí haciendo algo que puede o no gustarte, pero está ahí a tu acceso y puedas compartirlo. pensándolo hacia atrás, mi historia con la poesía siempre ha estado rodeada de diversidades, en muchos sentidos, incluso siento que si en otra vida tuviera una familia que se dedica al arte, quizá hubiera estado rodeada de algo un poco más cerrado, como a estos círculos de artistas que tienen un círculo muy viciado donde se repiten contenidos, becas, programas y proyectos”.

“Creo que algo que me ayudó fue estar en colectivo, pero con personas que se dedicaban a cosas muy distintas. que eso te hacía pensar en realidad distintas y variadas. Al final crecí en un barrio popular, que siempre están repletos de personajes e historias, como la típica señora gritona o la bruja del barrio, o el típico señor borracho, son estos personajes llenos de cultura que me nutrían un montón emocionalmente y me daban ganas de compartir”.

“Actualmente soy parte y tengo varios proyectos, que pareciera que no tienen sentido, pero para mí todo conecta porque una vez que egresé de la universidad, no me llamaba la atención ninguno de los caminos que se proponían como la docencia o la investigación, la universidad me encanto, pero no era lo que me llenaba. Siempre estuve escribiendo, fue a lo que siempre me incliné, pero sentía que no tenía una posibilidad de cuna de pensar: Ay, pues que alguien me mantenga mientras yo creo cosas, no podía, no era parte de mi realidad. Entonces tuve que buscar otras maneras, siempre trabajé, más que nada en restaurantes, entonces llevaba como esta doble vida donde buscaba publicar, leer, ir a tal festival donde me invitaron, y a la vez era mesera”.

“Muchas cosas eran de voluntad porque también no es como que te digan: Ay, te voy a pagar el vuelo, era ahorrar, pedir permisos en la chamba, etc. de repente era complicado y lento, porque tenía que coordinar un montón de cosas para que sucedieran, y llegue al punto donde tenía que centrarme en que es lo que quería hacer con mi vida, y se dio la oportunidad de abrir este espacio. que es de mi novio y mío, ambos trabajamos muchos años en lo restaurantero, entonces pensamos en abrir uno nosotros. Mi objetivo siempre fue escribir, pero esto abonaba, porque si yo estoy defendiendo esto de la raíz, y lo situado, de hablar desde mi realidad, pues entonces más que eso que un restaurante de tortas ahogadas”.

“Por ejemplo, a mis papás no les hacía nada de sentido porque yo había estudiado una licenciatura, no les abonaba, pero para mí tiene todo el sentido porque es algo tan común, y eso era lo que yo quería. empezamos a trabajarlo por ahí, porque tiene que ver con mi proceso creativo y mi trabajo poético, porque volvemos a que siempre estuve buscando espacios para hacer lecturas y ahora ya

está el espacio. yo siempre organicé lecturas, espacios de micros abiertos para las nuevas voces, porque yo estuve ahí y sé lo difícil que es el abrirte paso”.

“De hecho cada año en fin una amiga y yo organizamos lecturas aprovechando que por la feria hay varios autores a los que nosotras no podríamos pagarles los vuelos, pero ya estando aquí aprovechamos a armarles lecturas que son como fiestas, empieza haciendo oratoria y termina en peda, y cada año comenzamos a hacerlo. Venían autores de otros países a decirnos que esas lecturas eran sus favoritas, más que en el salón de poesía en la FIL o en librerías, porque en las nuestras no había pretensión de nada. podrías estar con un montón de personas pesadas del medio o personas que iban de paso, y se mezclaba todo, es algo que hacemos desde hace siete años, y ahora que tenemos el espacio pues aprovecharlo”.

“Gracias a mi trabajo en *Luvina* no dejó de tener contacto con las nuevas voces, que en su mayoría son chicos de prepas públicas de la Universidad de Guadalajara y los talleres son de sus primeros acercamientos con la literatura o a escribir a conciencia. Siempre trato de estar muy cerca de los primeros brotes, que muchas veces son chicos que eventualmente dejan de escribir, o todo lo contrario, hay quienes deciden estudiar letras o escritura a partir de eso. Es por eso que mis proyectos y trabajos van de la mano y me ayudan en mis procesos”.

“También hace unos dos años comencé a bailar twerk, y ha sido una experiencia que me lleva a reflexionar en cómo la vida a través del trabajo, de los libros, de la danza, todo sucede y es posible desde el cuerpo. Al igual de todos los clichés que existen alrededor del twerk, cuando para mí el salir a bailar con mis amigas es algo poético, porque conlleva un empoderamiento y un conocimiento del propio cuerpo y no necesitas nada para hacerlo más que las ganas y la fuerza para sostenerse y ser constante, como la escritura, que comentamos en un principio, yo no necesitaba clases o materiales específicos, más que solo escribir, porque al final cada quien escribe desde su propia trinchera, con su propio formato y escritura, al igual que con el twerk”.

“Durante la pandemia ya no podía tener clases, pero yo seguía practicando en casa porque al final es una herramienta para conocerme, pero también para

resistir, porque con mis compañeras (ahora que ya las veo en clase) cada una hace cosas distintas, y somos diferentes entre todas, pero al final a todas nos gusta ir y perrear juntas, que siento es parte de la diversidad y de lo urbano que me han acompañado desde mis primeros acercamientos con la poesía. Y que aporta a mi proceso creativo”

“Sobre este proceso creativo, siempre he sido muy machetera, y por lo mismo le digo a los chicos de los talleres –si tienes una idea, anótala donde sea– que ahora es más fácil con las notas del celular, pero sería eso principalmente: volver a tus ideas, volver a tus escritos e ir editando, que también es una parte que disfruto mucho. Y también sentarme a investigar, que para mí eso es ya comenzar a escribir, y eventualmente lo voy aterrizando con palabras, porque también luego es mucha información, pero cuando puedo redactarlo, es porque lleva rato pimponeando en mi cabeza”.

Paola comenta que en un futuro le gustaría seguir incursionando en las vertientes entre el baile y la poesía, pues se ha vuelto parte de su proceso creativo, y de igual manera ha experimentado con ambos, Hace unos meses tuvo una lectura que, mientras ella recitaba, su maestra de twerk bailaba. Eventualmente veremos trabajos suyos mezclando la performance de manera colaborativa.

Poesía y rap

Entrevista con Víctor Chávez

Víctor Chávez es un poeta y rapero tapatío contemporáneo de la colonia El Mante, Zapopan, que ha incursionado en la gestión de proyectos que difundan y promuevan la práctica de manifestaciones urbanas como el rap y el graffiti. En la entrevista realizada para la investigación, Víctor compartió su concepto de poesía, la cual señala es muchas veces vista como algo superficial, pues no abarca las diferentes manifestaciones que existen a partir de ella, y se enfoca en autores de antaño o autores populares del extranjero. Cree que la poesía a menudo se relaciona en automático con cosas románticas y cursis, cuando existen diferentes géneros dentro

de la misma. Existe poesía anarquista y disruptiva, que se ve relacionada con temas de rap, pues habla de injusticias y contextos fuera de la blanquitud.

Víctor comparte que ve estas mismas limitaciones sobre lo que se entiende como poesía, como una barrera entre raperos y esta disciplina, pues la misma comunidad se aísla de una posible interdisciplinaridad, que al final termina alimentando la creencia de que la poesía es algo antiguo y que no se practica en la actualidad.

Al ser primero rapero que poeta, Víctor comenta que sus primeros acercamientos a la poesía fueron con el proyecto Dime Poesía dentro del ITESO, asistió como invitado. Eso lo motivó a adentrarse en el tema y comenzar a leer y practicar, para eventualmente comenzar a compartirla. Gracias a esto comenzó a idear proyectos y actividades donde hubiera un diálogo entre el rap y la poesía, pues al final comentó que “la etimología de la poesía viene de la palabra “crear”.

Para su proceso creativo, Víctor comienza escuchando a otros artistas, un ejemplo es Tupac, para eventualmente escribir o improvisar y compartirlo con miembros de su colectivo Escuadra Lírica o su misma familia. En un principio escribía sobre su barrio y las pandillas, pero eventualmente comenzó a ser algo más catártico, por eso el título de su poemario Poesía para enfermos (2018). Un artista que hizo que se enfocara en otras temáticas de rap fue Boca Floja, quien hace spoken, documentales y otros tipos de trabajo relacionado al racismo e injusticias sociales, él lo describe como “rap consciente”. Este es un fragmento de su poema “La ciudad crece”.

*He visto fotografías antiguas de Guadalajara, me invitan a la nostalgia
e imagino la vida de antes.*

*Apacible, tranquila, sin el bullicio de las masas, gente devorando
gente; el sonido de los coches (a veces, creo que hay más coches que
gente) y los gritos de la vecina a las cinco de la mañana porque su
marido llegó borracho a casa.*

La ciudad crece, la locura crece, todo crece. Y nadie se quiere dar cuenta de la transformación de la materia.

Gracias a todas estas experiencias y en su interés por compartir, Víctor se encontró con la barrera de no encontrar apoyo para proyectos con temática urbana, “las personas creen que todo lo relacionado al arte tiene que estar en museos o ser algo académico, no lo ven como algo que puede ser parte de sus día a día e identificarse con eso”. Es por eso que comenzó a organizar eventos en plazas públicas con familiares y amigos, donde se juntaban varios tipos de manifestación, desde el rap, la poesía y el spoken, hasta prácticas sensoriales, muestras gastronómicas y venta de productos. A partir de ahí, las personas comenzaban a acercarse a ellos y preguntar por discos u otros lugares donde escuchar a quienes participaban.

También se señaló el clasismo y racismo que existe a la hora de posicionar y participar en proyectos urbanos del gobierno, pues Víctor comenta que siempre seleccionan propuestas de vatos blancos con contactos dentro del gobierno. Lo ve en varias disciplinas, como la pintura, la danza, el graffiti y no sólo dentro del rap y la poesía en verso y prosa.

Poesía y graffiti

Entrevista con Nicole

Nicole cuenta su caso de vivir la poesía a través del graffiti. En la entrevista habla sobre cómo ha habitado las calles desde los doce años con materiales, mensajes e imágenes que la ayuden a alzar su voz ante las injusticias y discriminaciones sociales. En una de las preguntas acerca de cómo ella vive la poesía desde su trinchera del graffiti menciona que: “el graffiti de entrada es un tipo de arte peligroso, porque a mí me ha tocado que estoy con mis compas rayando una pared, llega la chota y en chinga es correr, que no te tuerzan y al rato nos buscamos.”

Saliendo del estereotipo de que el graffiti es poético solamente si existe mediante un texto, ella defiende que la poesía se basa más bien desde: “el proceso que conlleva crear un graffiti, desde tu amor y tu pasión que le echas a tu raya, que

le des un regalo a la calle desde tu corazón y tu alma, que sea algo efímero que desaparece porque lo pisan o lo rayan por encima... para mí, ahí está la poesía en el graffiti. Si hay rayas de texto, pero también hay poesía abstracta.”

Asimismo, reafirma que es una forma de manifestación en contra del sistema capitalista. Incluyó temas como el dinero, las oportunidades, el arte convencional y el arte urbano. “La sociedad lo rechaza, lo ven como algo que no está bien. Históricamente estas ramas salen a la luz en los años ochenta como forma de resistencia, a pesar de que la gente lo rechace. Tiene un clasicismo muy internalizado.” En los temas de discriminación también habla de géneros musicales como el reggaeton y el twerk, los cuales también son juzgados por la sociedad. Sin embargo, ella dice que en el momento en el que todas estas problemáticas convergen, se crea un “vómito creativo que se plasme en las calles de la ciudad. No es gracias al capitalismo, ni a la violencia, ni al clasicismo, ni al machismo, es a pesar de.”

Siendo mujer, también vive el feminismo desde su perspectiva. Comenta que también dentro del graffiti hay discriminación de género. “El graffiti es un trip de batos, son muy celosos con esa manifestación artística que piensan que les pertenecen a ellos. Sí hay grupos de morras, pero la gran mayoría son hombres.” Dice que se genera una hermandad y sonoridad muy peculiar en el momento que ves a una grafitera en acción. “Espero que termine y después me voy. Nunca la dejo sola.” Sí hay colectivos, pero ella normalmente se mueve sola o con su gente de confianza entre mujeres y hombres.

Para finalizar su entrevista, comparte firmemente que el graffiti es considerado como vandalismo ante la sociedad, pero es una rama artística efímera que carga historias, experiencias, injusticias, violencia, dolor, guerras, moral, ideologías, religiones y más temáticas de resistencia. “Es muy poético todo lo que conlleva, la lucha constante, ir en contra de la autoridad, y de lo efímero.” El graffiti que tenga firma o sea anónimo, es una forma de “habitar el espacio público es de resistencia, a pesar de que es ilegal, a pesar de ser morra, a pesar de estar en un espacio acaparado por batos, para mí eso es lo que conecta con la poesía.”

Entrevista con Moira Yokai

Otra de las grafiteras locales de Mezquitán que entrevistamos fue Moira Yokai, una joven tapatía de 26 años. Moira recuerda que su primera intervención urbana fue en su quinto año de primaria, cuando rayó el muro frente a su escuela, escribiendo el nombre completo del niño que le gustaba, el de su mejor amiga y el suyo, adornado de corazones, pues les gustaba a ambas. Moira comenta que también es algo de familia, pues su mamá es artesana y su papá filósofo, entonces cuando la escuela se enteró que había sido ella quien rayó el muro notificaron a su mamá y ella no la regañó, en cambio comenzó a darle materiales para hacer arte. Esto ayudó a que su percepción sobre la intervención de las calles no le pareciera algo malo y que también era válido apropiarte de un espacio.

Años después, ya egresada de la carrera de artes plásticas, y mudándose al centro de la ciudad comienza a llevar su arte a las calles de la ciudad, para apropiarse de su contexto mediante símbolos relacionados con la biología, como el sol, pues para ella “la vida no existiría sin el sol”. También visibiliza problemáticas sociales, principalmente asociados con los feminismos, en donde “puedes tomarlo como una herramienta de consciencia para bombardear a gente con mensajes de protesta”, ya que para ella es más importante que las personas consuman este tipo de mensajes visuales, a la propaganda capitalista que hay hoy en día.

En un inicio, no pasó directamente al aerosol, sino que comenzó pegando propaganda (soles de papel bond), pues le daba miedo hacerlo con graffiti, pero al ver que eran muy fáciles de arrancar o que la misma intemperie termina quitándolos, y buscando experimentar con sus técnicas, fue que comenzó a graffitear como tal. Buscando que su mensaje tuviera más permanencia, que a la vez le dio visibilidad dentro de la misma comunidad. Moira señala que las redes sociales son un impulso para la comunicación entre estos poetas de las calles, pues ella notó que comenzó a tener más presencia gracias a la mezcla de la intervención pública e Instagram.

Moira comenta que unirse a la comunidad no es sencillo, necesitas conocer a las personas adecuadas, y para las mujeres, tienes que ser novia o hermana de alguien para que respeten tu trabajo. Es común que al trabajo de las mujeres se les

borre o tape a propósito. Esto coincide con lo que comentaba Nicole: el graffiti es una práctica que, a pesar de ser libre y rebelde, sigue siendo dominada por hombres, creando un ambiente misógino o machista. Sin embargo, poco a poco se va abriendo camino para las mujeres, un gran ejemplo es el mismo colectivo al que Moira pertenece, pues es el primer colectivo de mujeres graffiteras: Mala Hierba Crew.

Un caso de este mismo año (2023), en el marco del 8M, fue el mural que se realizó en Parque Rojo visibilizando la violencia de género, principalmente los feminicidios. En un principio el gobierno contrató a un grafftero que hizo un mural de una chica muerta y amarrada rodeada de huesos. Desde el día en que se estaba haciendo muchas mujeres graffiteras y feministas denunciaron en redes que el mural no representaba correctamente la vivencia de las mujeres y que no había lógica en que contrataran a un hombre, habiendo tantas mujeres que se dedican al graffiti en la ciudad.

Este mural no duró ni una semana, y se contrató a un grupo de mujeres, entre ellas Moira, para rehacer el trabajo. Moira comenta que para este trabajo la paga no equivalía al trabajo y material que necesitaba un grupo de personas, contra lo que se financió para el chico que hizo el primero.

También cuenta que desde entonces muchas personas se dedicaron a boicotear, no sólo el mural, sino también el trabajo de cada una de las mujeres que participaron. De igual manera comentan que se han estado organizando para darle mantenimiento, no sólo a ese mural, sino a otros que se han tomado sin permiso. Moira comenta que las mujeres somos buenas para organizarnos, por lo que la comunidad sólo irá en aumento.

En cuanto a la parte creativa, menciona que “se puede complementar lo visual con lo técnico, porque para ser artista no tienes que ser grafftero, y para ser grafftero no tienes que ser artista, pero siguen estando conectados.” No obstante, muchos graffteros no entienden la carga social que conlleva este tipo de arte. “Muchos no ven la herramienta y el peso que tiene socialmente, solo lo hacen por marcar su territorio”. Moira comenta que es válido apropiarse del espacio, pero que

también debería priorizarse el sentido de comunidad y el mensaje detrás de la acción.

Durante la entrevista compartió aspectos más técnicos y de herramienta, por ejemplo, que el hacer graffiti en otras partes de Latinoamérica es complicado, pues no hay acceso a aerosoles, o es muy caro, es por eso que se desarrollaron otros tipos de técnicas. Comenta que los grafiteros en México son afortunados de tener la herramienta a la mano, que por eso mismo somos un referente para el graffiti. Menciona que durante los últimos años en Guadalajara el graffiti ha tenido problemas con el monopolio, primero: monopolio del aerosol, un distribuidor lo maneja y ellos también se dedican al graffiti, por eso todos quieren quedar bien con él y les dan acceso a muchos espacios, y de esa manera se crean sectores.

Segundo: por la problemática de promover esta manifestación dándole el significado y la representación apropiada. Existen diferentes propuestas públicas y de gestores que, con buenas intenciones, buscan visibilizar la práctica del graffiti, pero que terminan dándole un uso comercial, o en el peor de los casos apropiándose. Una gestora comenzó a hacer tours por la ciudad por las obras más emblemáticas de la ciudad, lo cual ayudo a dar visibilidad al graffiti como un elemento artístico e identitario de la ciudad, al igual a los autores de las mismas obras, sin embargo, los tours se cobraban y ninguno de los grafiteros recibía remuneración por éstos.

Esto último se relaciona con lo que comentaba Víctor Chávez en su entrevista sobre como el artista debe convertirse en el gestor de los mismos eventos de su disciplina o manifestación. Moira menciona que es importante hacer eventos que ayuden a entender el graffiti como una manifestación con varios sentidos y estilos, “una herramienta para una mejora social, pero que es importante reconocer que no siempre todos lo van a saber usar así.” Este tipo de contextos son realidades a los que se enfrentan los grafiteros con el arte que resiste y que busca un cambio social en las calles. Es “significar esos espacios independientes, sin que pierdan su esencia, eso es lo que yo he visto.”

Poesía spoken y performance

Ivanhoe García

Comenzando con el poeta tapatío Ivanhoe García, quien reside en Tlajomulco de Zúñiga. Sus inicios artísticos comienzan con el dibujo, con el break dance, para pasar a la música y finalmente a la literatura a sus dieciocho años. En su experiencia, todas las expresiones artísticas que ha experimentado han ayudado a que su poesía tenga distintas representaciones y sensibilidades. En su familia las artes se viven desde sus abuelos, pero mucha inspiración para su creación fue de parte de profesores y amigos que fueron involucrando a Ivanhoe hasta llegar al punto de ser un poeta reconocido en la ciudad.

Se puede identificar su tipo de lírica como esta manifestación del recital con una poesía experimental, desde la parte visual con la imagen y el diseño en una simpleza estética, así como con la importancia del ritmo y la voz y, por último, con la temática y la estructura que conllevan sus textos performáticos. Comparte que el desarrollo de su poética es trasladado por influencias iniciando por Charles Bukowski, la Generación Beat, poetas latinoamericanos como Efraín Huerta, Nicanor Parra, Mario Santiago Papasquiaro, José Eugenio Sánchez, Rocío Cerón, Cecilia Barón y en movimientos como el Dadaísmo y Fluxus, así como en el videopoema. Dice que “el performance es un modo de ver la poesía del autor, pues incluye sonidos en algunos casos de animales, máquinas, balbuceos, o simplemente leer cifras.” Algunos de sus poemas publicados en revistas y presentados en diversos espacios son los siguientes:

UNA CLASE DE DANZA CONTEMPORÁNEA CON PINA BAUSCH

1

1 2

1

uno dos

1 dos 3

inédito

EN LA INDIA LAS VACAS SON CONSIDERADAS DIOSES Y EL HUMANO NI EN
MARTE ES CONSIDERADO DIOS

Todo de vaca

lluvia de lácteos

refrigerador blanco y ordenado

leche antes de dormir

Te cobijas con una vaca

abrochas tu camisa con una vaca

En la cartera traes una vaca

de la mano cuelga una vaca

con millones de artículos inservibles

Todo de vaca

medicina de vaca

dioses vaca

restos de vaca

tortura de vaca

Nosotros podemos ser una vaca

pastar

escuchar música clásica

muuu, muuu, muuu

o

*Ser separados de nuestras madres vaca
dormir en la industria
ser alimentados de forma artificial
pezones rojos e hinchados
entre otros cuentos de terror*

*Mierda de vaca
viaje de vaca
agosto el mes de la vaca*

*Muu, muu, muu
lenguaje de vaca.*

Publicado en la revista *Tierra Adentro*, 2021.

Un análisis interesante acerca de la poesía de Ivanhoe es que se asimila a la poesía concreta brasileña, la cual surge en el año de 1956 en Brasil con poetas como Augusto y Haroldo de Campos, Decio Pignatari, Ronaldo Azeredo, Ferreira Gullar, Wladimir Dias–Pino, entre otros. Esta poesía trabaja con estructura con detalles como la geometría rompiendo los cánones del verso convencional, el neoconcentrismo con el vacío entre palabras para resaltar lo no-dicho que sigue formando parte del poema y terminando su toque con el performance (el happening, el evento, las ambientaciones, las instalaciones) que cada autor le da a su lírica, al igual que la semiótica, la matemática y el diseño (Padín, 2016). Precisamente lo que menciona Ivanhoe acerca de su poesía es lo que podemos encontrar en esta manifestación artística brasileña.

Entrevista con Rodrigo “NIA” Ruíz

Rodrigo (NIA) Ruiz es gestor cultural y artista especializado en performance. Se le hicieron preguntas sobre su proceso creativo y la relación de la palabra con la performance. Nos dijo que no se guía por aspectos de estructura como el verso y la rima, sino que se orienta por la poesía escénica vérbico–visual: la sonida, la palabra y la imagen. Su primer acercamiento fue en 2016 con el accionismo y los Caballeros del Juicio Final en el Arte, que tenían una propuesta artística expresada a través de la cuerpa y de cómo apropiarse de espacios y contexto a través de ella. Todo comenzó con un shock visual de pasar de algo como “Saturno devorando a sus hijos” a la violencia representada en y por medio del cuerpo.

A partir de este encuentro entre cuerpo y arte es donde entiende el arte contemporáneo como un ente de investigación, pues se apoya de innumerables medios para experimentar y trascender en nuevas manifestaciones. Desde la perspectiva del artista esto culmina en que su inspiración pasa a ser arte vivo, una de las manifestaciones de la poesía. NIA comienza sus propios performances en 2018 donde, aparte de hacer performance, a la vez invita al público a hacer un poema eco, un tipo de poesía surrealista, y ahí la performance se vuelve un más un acto Fluxus o happening, por la manera en que de manera simultánea hay poesía y performance, pero también en el acto se queman retratos.

Distintas acciones que toman como origen la poesía. “La poesía regía el proceso de creación, y así fue como comencé a desarrollarla acompañada de otros sonidos, era como —va decir esto, y mientras se escucharán sonidos de cadenas, y voy a lanzar tierra— el proceso de mi poesía va acompañado de esta serie de pautas en las que me veo accionando en palabra y físicamente, donde se invita a la participación”. NIA dice que está comenzando a hacer “poesía para armar” o “poesía para” que llevan una serie de instrucciones, que llevan a un acto, que “es como un ritual que lleva al juego de (algún modo) deslindarse de ciertas conductas”.

Así es como nace todo, explica el artista “y todo esto no la rige la palabra, pero si es el origen, es un pretexto para jugar con la palabra y alargarla, desmembrar, y diseccionar en poesía sonora que puede iniciar con la musicalidad

de una palabra o la manera en la que se compone. Es ver las posibilidades de la palabra. Al final todo depende de la experimentación que quiera darle, porque el origen del origen es una reflexión a partir de mi contexto, de situaciones o espacios que me atraviesan día con día”. Sobre el proceso de compartir con el público NIA comparte que “nunca he tenido problema en compartir mis ideas y posturas, sino al contrario, debo reservarme porque a veces se me va”.

Sobre esto mismo concluye: “Al final creo que se debe pensar el tema de arte en general y su inicio, una de las primeras disciplinas manifestadas por el humano fue el teatro ¿y donde se origina el teatro? Uno pensaría que, en Grecia, pero si te pones a pensar fue alrededor de las fogatas, cuando alguien contaba una historia y tenía algo que decir. No hay lugar idóneo o erróneo donde compartir, al ser un fenómeno humano, siempre habrá alguien que lo entiende, que lo siente. No siempre de manera positiva, porque está esta idea de que el arte únicamente es sublime y bello, apoyando esta mentira de que el humano solo debe sentir felicidad y buscar el bienestar y lo placentero, cuando es más complejo que eso”.

“Lo importante es la disposición a enfrentar el arte y sus diversas manifestaciones. Giles de Luz: experiencia estética violenta que te mueve de un punto A, a un punto B. Ya de manera aterrizada, hay un aumento de espacios para el rap y el graffiti, pero me parece más complicado con el spoken, pues no es tan conocido y tiene muchas características teóricas, son pocas las personas que lo distinguen entre el slam poetry, la declamación, lo que es la puesta en voz o el propio rap”. De manifestaciones de spoken en la ciudad, el artista habló del colectivo “Noche de Vivos” donde dan apertura al spoken, pero no se concentran en él. También hizo referencia a músicos como Nach, rapero español, Rafael Lechowski, escritor, editor y músico aragonés, personas que dentro de la propia escena del rap hacen spoken.

“En cuanto a la relación del spoken y la performance, cada uno crea desde sus propios espacios y con sus peculiaridades, pero tiene similitudes y lugares donde se encuentran, como lo comentamos con todo lo que es el arte contemporáneo. Una de sus diferencias es el tema de registro, donde la spoken word puede ser grabada, termina siendo un producto audiovisual, pero con la

performance solo es un registro o puede ser desde un principio puede ser una video performance, y de esa manera la cámara es tu público. Considero que para el spoken la palabra es el medio y la finalidad, y para la performance la cuerpo y otras herramientas son el medio para, pero no la finalidad”.

Una de las similitudes que NIA encuentra en las tres manifestaciones de poesía de la investigación es que “la poesía a lo largo de la historia se ha manifestado en grupos marginados, como es the beat generation, que dan voz a los grupos de personas rechazadas, recludas, y dan pie a los punks. La poesía se vuelve consigna”.

Ana Verá y Babas Tutsipop

Ana Verá, artista originaria de la Ciudad de México, que creció en varios países de Latinoamérica, pero se considera originaria de Guadalajara. En 2013 inicia su primera banda, Taco Bambú, para eventualmente experimentar cómo solista y llegar hasta su banda actual: Babas Tutsipop, proyecto en el que canta, produce y toca la guitarra. Babas es una banda mayormente femenina que visibiliza y promueve espacios seguros y de inclusión. Se definen como: una propuesta musical queer de indie pop y poesía punk. Su música se caracteriza por ser pegajosa con letras extrañas que dejan imágenes poco comunes. Citlali Ixchel, integrante de la banda, es poeta y redacta las canciones con Ana, por lo que en sus grabaciones y en vivos incluyen su trabajo. Citlali ha participado en los eventos que realiza Paola Llamas en su restaurante. Ella hizo el poema de la banda, el cual Ana recita en cada una de sus presentaciones:

*babas tutsipop se trata de volvernos a ver/ atravesarnos/ & reírnos//
se trata del neón de las uñas/ los calcetines rasgados/ & la pizza como
un chiste// se trata de inventar/ pasadizos secretos/ & trucos de
magia// se trata de los rayos del sol/ deformándose/ al besarnos/ & el
tigre invisible alcoholizado// se trata del nombre de las cosas/ en otros
idiomas// se trata de las malas traducciones/ del olor a rancio/ de casas*

*quemadas/ & mucho baile// se trata de dejarlo todo atrás//////////
se trata de escribir por primera vez/ patinar sobre hielo/ confundir
guijarros con galaxias/ irnos lo más lejos posible/ estirándonos
alrededor/ como anillos de luz/ como donas de miel/ como cualquier
cosa & melodías/*

Conclusiones sobre las entrevistas

Todos estos poetas de la ciudad representan el movimiento poético underground en lo urbano con una trayectoria que respalda su responsabilidad como creadores de otro tipo de lírica en el que grupos marginados expresan sus preocupaciones ante temas sociales, injusticias, pérdidas, dolores, o incluso temas más personales como el amor, el duelo, la muerte y la soledad. Han salido a las calles a levantar la voz, pero también a crear espacios para que estos grupos puedan encontrar un lugar en donde puedan sentirse seguros de participar sin perder la esencia de lo efímero y revolucionario de cada expresión poética.

Más allá que encontrar poetas individuales, se encontraron representantes de estos grupos que son comunidades, familias, amigos, conocidos con un mismo propósito: hacer poesía a su forma en diferentes espacios, con diversos materiales y procesos, pero al final con mensajes poderosos tanto en letras como en representaciones auditivas o visuales.

En el caso del graffiti se van creando grupos en los cuales se “cuidan la espalda” ante la ley y el gobierno que limita el arte del graffiti y lo etiqueta al vandalismo y violencia de propiedad privada. Las dos grafiteras entrevistadas coinciden con estas dificultades no solamente por su tipo de arte, sino también por ser mujer. Asimismo, conectan con la idea de que los grafiteros tienen el poder de significar un espacio, de poner su alma y el corazón en cada obra callejera y de representar a quienes no tienen voz en sus barrios. Incluso Paola Llamas se acerca al graffiti con el tagging dentro de la ciudad, comparte que le agrada encontrar rayas nuevas en sus trayectos habituales y preguntarse quién será la o el autor, y también

coincide con la idea de que se crea una comunidad grafitera se va conociendo entre sí, al igual que las personas que lo percibimos desde fuera.

De igual manera, en el aspecto del performance o del spoken, NIA en su entrevista comenta que están comenzando a salir de lo ordinario y mezclar disciplinas y manifestaciones de todo tipo para hacer llegar su mensaje, así como lo hace Ivanhoe al explorar no solamente con la lírica, sino también con el ritmo, el cuerpo, la voz, el tono e incluso el diseño, al igual que Ana Verá o, con su nombre artístico, Citlali, quienes experimentan un performance con música y recitales, parecido a las improvisaciones del rap, la musicalización con el hip hop y los procesos creativos de una canción, como lo compartió Víctor Chávez. La relación que existe entre poema–poeta desde Bukowski continuó evolucionando con Anne Clark, Rocío Cerón y estos poetas locales.

Por último, es importante reconocer que el centro de la ciudad es el punto de concentración de estas manifestaciones, a pesar de que muchos residen fuera de esta zona cultural. Varios de los entrevistados viven al sur o al norte, pero por aspectos de historia, de comunidad, de aceptación y de estilo underground, los poetas tienden a convivir entre ellos y a crear más libremente su arte en esta zona de la ciudad como lo hacen con el graffiti en las calles, con el performance y el spoken word en espacios públicos, en bares o restaurantes.

3. Resultados del trabajo profesional

Gracias a la investigación se ha logrado crear una línea del tiempo sobre las manifestaciones más experimentales, brindando libertad y catarsis a quienes la practican, así como las del underground, sin ponerlas en contra de las convencionales, sino como otra parte de la historia para entender de dónde, cómo y por qué surgen estas manifestaciones urbanas del spoken word, del graffiti y del rap en la ciudad de Guadalajara y en otras partes del país y del mundo.

En la sección del trabajo de campo se hicieron seis entrevistas de diferentes representantes de estas tres manifestaciones del arte urbano en la ciudad, al igual que la creación de una página web interactiva y un artículo sobre la vivencia de dos

grafiteras en la comunidad que existe en la ciudad. Las entrevistas han ayudado a que la investigación sea un profundo análisis de realidades de la actualidad que van evolucionando y dejando huella en la historia artística y cultural del AMG. Al escuchar y observar la manera en la que las y los artistas callejeros utilizan la poesía desde la música, el aerosol o en su expresión primaria del papel, concluimos que estas manifestaciones no harán más que incrementar y posicionarse aún más en la ciudad, pues son una herramienta para crear comunidad dentro de la misma

Asimismo, los resultados se acercaron a lo planeado, pero con una respuesta de calidad más amplia y realista de lo que estos grupos realizan para mantener viva esta resistencia artística. El hecho de asistir a eventos, de acercarse a conocer a los representantes, de convivir con sus grupos sociales y de participar ha sido parte del poder plasmar de forma más personal las respuestas de los entrevistados, al igual que lograr hacer una comparación neutral entre diferentes disciplinas y ramas, para llegar a la conclusión de que la poesía es tan extensa como el poeta se lo permita y que siempre existirán diferentes formas de crearla, pero al ser una poesía de resistencia, lo importante no es interrumpir su proceso de significación y quitarle su esencia, sino de empatizar con los diferentes entornos y grupos sociales que utilizan materiales, plataformas y formatos para alzar la voz.

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

Aprendizajes profesionales

Jessica Limón García

Para este proyecto de aplicación profesional las habilidades que desarrollé fueron, primero, las más generales que se utilizan comúnmente en una investigación social, las cuales se mantienen en una posición analítica, investigadora y neutral sobre el tema a investigar. Lo complicado fue situarse en una posición imparcial, ya que, al ser un tema de interés personal, frecuentemente se tiene una postura de favoritismo o de fanatismo y esto puede distorsionar ciertas realidades.

Se podría comparar el papel de investigación que se tuvo en este proyecto fue similar al del antropólogo en cuestión de que la búsqueda de información fue etnográfica, para así poder comprender el por qué y los cómo de la cultura, los comportamientos, los fenómenos, los espacios y la historia de los personajes involucrados en la investigación. Fue una investigación cualitativa que, a pesar de que parezca iterativa debido al tema de la poesía, el punto de vista personal es de valor, además de las personas que fueron partícipes y otorgaron información nueva y relevante.

Además, el hecho de involucrarse personalmente en las situaciones hace que la información sea más aterrizada y realista, junto con la participación de los representantes de cada manifestación mediante entrevistas personales. Por último, el introducirse en las actividades concurrentes de estos grupos a investigar fue otra forma antropológica de empatizar con el estado con la menor interrupción posible.

Sofía Escobedo Puerto

A lo largo de la investigación se obtuvieron valiosos aprendizajes que han ampliado el entendimiento y enfoque en el campo de la cultura y las artes. Estos hallazgos han permitido apreciar la relevancia y el potencial transformador de la poesía en el contexto urbano, así como su capacidad para involucrar a la comunidad y promover la participación ciudadana. El aprendizaje profesional más importante fue el de acercarnos a la necesidad de gestionar espacios que promuevan y legitimen estas prácticas.

Hablamos de la necesidad de establecer alianzas y colaboraciones con otros actores del ámbito cultural y social. La poesía en manifestaciones urbanas requiere de la participación de artistas, poetas, organizaciones comunitarias, autoridades locales y otros agentes relevantes. Trabajar en conjunto permite amplificar el impacto de las intervenciones poéticas, asegurar su sostenibilidad a largo plazo y promover la diversidad de voces y perspectivas en el espacio público.

Aprendizajes sociales

Jessica Limón García

Al reconocerse en el espacio sociocultural, en el estatus socioeconómico y las oportunidades o privilegios en los que uno puede encontrarse, pero con la apertura de conocer otras realidades, así como de reconocerse como los mismos unos con los otros, se puede llegar a entender mejor al otro y complementarse en sus distintas realidades. No se busca generar una diferencia entre investigador e investigado, sino que los dos pueden acercar sus realidades en donde las similitudes y diferencias son importantes para la convivencia, porque puede que esta sea posible o no dependiendo del conocimiento que se tengan uno del otro contexto.

El poder aplicar los saberes profesionales en conjunto con los valores personales, como la creatividad, la empatía, el respeto ayudan a humanizar los proyectos sociales, es una forma de sumar confianza al proceso, ya que, al ser un tema que puede abordar diferencias de clases sociales, de oportunidades, privilegios, estereotipos, ideologías y culturas, es fácil caer en los prejuicios que limitan la evolución que uno puede llegar a tener en su desarrollo de sabiduría desde la profesional, la personal y la social.

Uno puede reconocer cómo el crecer en espacios determinados tiende a resignificar las identidades, las representaciones y las etiquetas de las personas. No sería justo que, por cuestiones generales, la investigación no vaya a fondo para conocer el por qué y el cómo de los fenómenos sociales y naturales que surgen en un grupo de personas. Asociar ciertas actividades como la violencia con manifestaciones poéticas como el arte, o el vandalismo con el graffiti es una forma de estereotipar no solamente a las personas que realizan dicha actividad, sino también se condicionan los espacios y las personas que pertenezcan a dichos sectores geográficos.

Por otro lado, si se logran romper estos estereotipos, pueden generarse ideas nuevas tanto en proyectos como en formas de convivencia. Por ejemplo, el caso de los artistas como Santa Fe Klan y Lupillo, Bad Bunny y Carín León, Ginsberg y McCartney o algo más local como el rapero Víctor Chávez en colaboración con otros

artistas de su círculo social en donde se juntan a compartir sus obras artísticas como la pintura, el graffiti, los libros, la gastronomía, el rap y la poesía demuestran que la multiculturalidad puede ser más ventajosa que complicada.

Al inicio del proyecto no se contaba con un acercamiento profundo a la historia de la poesía en general, pero con la recopilación de información se reflejaron poco a poco las posibilidades extensas creativas que siempre han existido en la poesía y también las colaboraciones entre poetas, artistas, corrientes, modas. Era esperado que las vertientes estuvieran abiertas a distintas manifestaciones poéticas. Asimismo, la participación en espacios públicos, en plataformas online, en redes sociales, en universidades y en las calles fue otro de los resultados esperados con información cualitativa para entender el porqué de estos procesos poéticos que, desde un inicio, se analizaron como procesos del momento, y con las respuestas de los entrevistados, se confirma que es un arte que existe en lo efímeros.

Estos grupos analizados fueron de distintas clases sociales, culturas, nacionalidades. Se incluyen ejemplos de diferentes partes del mundo, épocas e idiomas para poder compararlos con los grupos locales entrevistados, los cuales se encuentran conglomerados en la zona de la colonia Americana de la ciudad de Guadalajara, la cual es clasificada como una zona altamente cultivada en arte, pero también una de las más peligrosas del país. Estos grupos marginados se mueven en las calles y en los bares de esta colonia con el fin de seguir en resistencia y haciendo un espacio empático para crear comunidades que ayuden a fomentar las prácticas poéticas del spoken word, del graffiti y del rap.

Hay grupos que han colaborado para romper estos estereotipos, por ejemplo, el rapero Víctor Chávez y la grafitera Nicole, han realizado procesos de gestión cultural en instituciones, así como en galerías de arte, lugares en donde normalmente se tiene una postura negativa ante el arte urbano. Por otro lado, se pueden encontrar opiniones como la de Moira, quien dice que el arte urbano que se encuentra en espacios remunerados privatiza la esencia del arte urbano, la cual es significar los espacios públicos. En el caso del spoken word y performance, puede que la aceptación de parte de las instituciones y del gobierno sea mayor, ya que es un tipo de práctica artística que no conlleva una relación tan estrecha con

estereotipos de violencia; no obstante, sigue formando parte de este grupo underground de poesía.

Existen formas de colaborar y de darle espacios a este tipo de arte, pero, al tener una chispa de rebeldía, el momento en el que las instituciones ofrecen espacios para trabajar, es visto como un control disfrazado de colaboración para poder seleccionar y monitorear estas manifestaciones que, desde sus inicios, nacen con el fin de ser una resistencia ante las mismas instituciones y la ley. Son la voz de los grupos marginados de la sociedad que, como dicen varios de los entrevistados, siempre estarán en una lucha constante de significación de los mensajes.

Sofía Escobedo Puerto

Este proyecto de investigación sobre poesía ha proporcionado valiosos aprendizajes sociales que resaltan la importancia de la poesía como una poderosa herramienta para la expresión y la conexión humana. A lo largo del estudio se exploraron diversas dimensiones de la poesía y su impacto en la sociedad, revelando un profundo potencial para fomentar la empatía, el diálogo y la conciencia social.

Uno de los principales hallazgos de este proyecto es la capacidad de la poesía para generar empatía entre los individuos. A través de la exploración de diferentes temas y experiencias en los versos poéticos, los lectores pueden conectarse emocionalmente con la voz del poeta y desarrollar una comprensión más profunda de las diversas realidades humanas. La poesía, al transmitir emociones y experiencias de manera íntima y personal, crea un puente entre los seres humanos, permitiendo que las barreras sociales se desvanezcan y que se establezcan conexiones auténticas.

Además, este proyecto ha demostrado que la poesía tiene el poder de fomentar el diálogo y la comunicación efectiva. A través de la interpretación y discusión de poemas, se generan espacios de intercambio de ideas y perspectivas, estimulando la reflexión crítica y el pensamiento creativo. La poesía invita a la participación activa de los lectores y oyentes, quienes pueden compartir sus propias

interpretaciones y experiencias, enriqueciendo así el tejido social y promoviendo un diálogo constructivo.

Otro aspecto relevante es el papel de la poesía como agente de conciencia social. Los poemas pueden abordar temas y problemáticas sociales de manera poética, despertando la sensibilidad y la conciencia colectiva. A través de la poesía, se pueden explorar cuestiones como la desigualdad, la injusticia y la discriminación, generando un llamado a la acción y promoviendo cambios positivos en la sociedad. La poesía se convierte así en una voz poderosa que amplifica las voces silenciadas y despierta la conciencia de la comunidad.

De igual manera, es importante resalta la necesidad de acercar el arte a sectores no privilegiados, al igual que valorar el arte que se crea en los mismo, lo cual radica en la creación de oportunidades equitativas y en la promoción de la inclusión social. El arte tiene el poder de trascender las barreras económicas y sociales, y al hacerlo accesible a comunidades que tradicionalmente han estado excluidas, se fomenta la diversidad de voces y perspectivas.

Al proporcionar acceso a experiencias artísticas, se generan espacios de expresión, desarrollo creativo y empoderamiento personal. Además, hacer accesible y representativo el arte a sectores no privilegiados contribuye a la construcción de una sociedad más justa y equitativa, al romper estereotipos y prejuicios y promover la valoración de la diversidad cultural. Al abrir las puertas del arte a todos, se reconoce y celebra la riqueza y el potencial creativo que existe en cada individuo, independientemente de su origen o condición socioeconómica.

En resumen, este proyecto de investigación sobre poesía ayuda a entender la relevancia de la misma como una herramienta socialmente significativa. La poesía facilita la empatía, el diálogo y la conciencia social, brindando a los individuos la oportunidad de conectarse a un nivel profundo y de reflexionar sobre la condición humana. Al valorar y promover la poesía en sus diferentes manifestaciones, podemos nutrir nuestra sociedad con una mayor sensibilidad, comprensión y solidaridad, allanando el camino hacia un mundo más inclusivo y empático.

Aprendizajes éticos

Jessica Limón García

El acercarse a grupos de distintas clases sociales nunca debería de ser una complicación para investigaciones sociológicas. Practicar el papel de antropólogo o de investigador implica varias prácticas, sin embargo, la sensibilidad con la que uno se acerca a las distintas realidades es lo que puede permitir que la investigación sea más fructífera. Algunas de las decisiones que se tomaron para que la información sea más completa fue acercarse a estos espacios como participantes o como miembros que han asistido varias veces a ser una escucha o una voz, así como a reconocer a poetas que comienzan a dejar huella en la ciudad o a aquellos que apenas van comenzando. Salir al campo no puede ser tan libre sin un sistema de términos ante una investigación, pero es importante la apertura a los cambios en alguna investigación social, ya que es imposible encasillar los comportamientos y los fenómenos que naturalmente se viven en grupos sociales.

Sofía Escobedo Puerto

Esta investigación me ha brindado una serie de valiosos aprendizajes éticos que destacan la importancia de la expresión artística como medio para el empoderamiento y la transformación social. A lo largo del estudio, he podido explorar las dimensiones éticas inherentes al spoken, graffiti y al rap, y cómo estas manifestaciones artísticas han influido en la forma en que comprendemos y nos relacionamos con la poesía.

Uno de los principales aprendizajes éticos de este proyecto es la importancia de la libertad de expresión y la valoración de las diferentes formas de arte. El graffiti y el rap son manifestaciones artísticas que han desafiado las normas establecidas y han proporcionado una plataforma para que voces marginadas y subrepresentadas encuentren su voz. A través de estas formas de arte, se promueve la diversidad de perspectivas y se crea un espacio para que las personas expresen sus realidades y luchas personales. Es esencial reconocer y respetar esta

libertad de expresión como un derecho fundamental y un vehículo para la transformación social.

Además, este estudio ha resaltado la importancia de la ética del respeto y el diálogo intercultural. El spoken, el graffiti y el rap han surgido en contextos urbanos y han sido adoptados por comunidades específicas como una forma de expresión cultural y resistencia. Es fundamental entender y respetar las raíces culturales de estas expresiones artísticas, reconociendo que representan experiencias y perspectivas únicas. Al colaborar y dialogar con los artistas y las comunidades involucradas en el spoken, el graffiti y el rap, podemos promover un enfoque ético que valore la diversidad cultural y evite la apropiación indebida que ha sucedido en estos últimos años en la ciudad.

Asimismo, este proyecto ha destacado la importancia de la responsabilidad social en la práctica del spoken, graffiti y el rap. Estas formas de arte a menudo están asociadas con la transformación del entorno urbano y la creación de un impacto visual y social. Sin embargo, es fundamental que los artistas sean conscientes de las implicaciones éticas de su trabajo y consideren el contexto en el que operan. El respeto por la seguridad pública y el consenso comunitario son elementos esenciales para asegurar que el spoken, el graffiti y el rap sean prácticas éticas y sostenibles, como menciona Moira en su entrevista.

En resumen, esta investigación sobre manifestaciones urbanas en relación a la poesía ha permitido reflexionar sobre los aprendizajes éticos que se derivan de estas formas de arte. La libertad de expresión, el respeto intercultural y la responsabilidad social son elementos clave que deben considerarse al abordar estas manifestaciones artísticas. Al comprender y valorar estas dimensiones éticas, podemos promover un diálogo inclusivo, fomentar la transformación social y apreciar la poesía en todas sus formas y manifestaciones.

Aprendizajes en lo personal

Jessica Limón García

El interés de esta investigación surge por la pasión hacia la poesía, pero también por la necesidad que hay de encontrar diferentes formas de expresión más allá de la convencional, específicamente en estas tres manifestaciones analizadas, al igual que por la relación estrecha que se tiene con estos grupos sociales que, para otras clases sociales, son clasificados como marginales, así como del otro lado también hay una etiqueta hacia las clases sociales altas del Área Metropolitana de Guadalajara. Los estereotipos existen en las dos partes, pero la ventaja es que, al convivir con cada círculo social, se logra tener una opinión antropológica imparcial debido a que se conocen distintas realidades en donde cada una tiene sus propias ventajas, así como desventajas.

El análisis desde un tercer lugar, ajeno de cierta forma a las dos clases sociales, ofrece una visión más abierta a la diversidad de ideologías culturales y artísticas que existe en la sociedad. Normalmente se tiene una perspectiva de que para vivir la pluralidad uno tiene que viajar lejos de donde crece, cuando en realidad dentro de un mismo barrio o una ciudad hay una extensa gama de oportunidades y ramas artísticas por explorar. En este proyecto, el análisis que surgió primeramente en un interés internacional termina aterrizando en aspectos locales para exponer y reconocer que la ciudad de Guadalajara es tan artística como otras ciudades del mundo.

Las ramas artísticas más convencionales y las otras experimentales conforman toda la historia de la poesía para hacerla lo que es el día de hoy y darle oportunidad a que tome caminos distintos de evolución. Sería muy positivista decir que el arte y la poesía pueden romper con cualquier estereotipo y que pueden crear un mundo donde las diferencias sociales no existan. Sin embargo, la razón de comenzar a investigar el tema y la finalidad que se le da a este proyecto es para reconocer a estos grupos como una oportunidad de fomentar aquellas manifestaciones que muchos artistas reprimen por miedo a los cánones convencionales de la sociedad. Hay una urgencia al crear arte, es el deber de

hacerlo, porque, como mencionaron algunos entrevistados y como lo piensan las autoras de este proyecto es que, un artista y un poeta tienen el toque de materializar la realidad que surge en la mente, así como los sentimientos que nacen en el corazón.

Sofía Escobedo Puerto

Este proceso, de principio a fin, ha sido una experiencia de aprendizaje personal enriquecedora y transformadora. A lo largo del estudio, hubo oportunidad de indagar en los intrincados mundos del spoken word, el graffiti y el rap, y adquiriendo valiosas lecciones que han dejado una huella profunda en la trayectoria profesional y personal.

Uno de los aprendizajes más significativos de este proyecto ha sido la importancia de la autenticidad y la voz propia en la expresión artística. El spoken word, el graffiti y el rap son formas de arte que valoran la autenticidad y la individualidad, pero que a la vez generan comunidad. A través de estas manifestaciones artísticas se promueve el abrazar la voz única de una misma, y a cuestionar y pensar en nuevas maneras de expresarse de manera genuina y sin restricciones. La investigación ayuda a profundizar en lo que se entiende como libertad.

Además, esta investigación ha amplia la comprensión sobre la capacidad del arte para romper barreras y trascender fronteras. El spoken word, el graffiti y el rap tienen la capacidad de unir a personas de diferentes orígenes y culturas a través de la poesía y el lenguaje compartido. Durante el desarrollo de la investigación se pudo experimentar de primera mano cómo estas formas de arte pueden generar conexiones emocionales y crear puentes entre comunidades diversas. La poesía puede ser un poderoso medio para promover la empatía, derribar prejuicios y fomentar la comprensión mutua.

Otro aprendizaje personal significativo ha sido el valor del trabajo colaborativo y el intercambio de ideas. Durante este proyecto, se tuvo la oportunidad de colaborar con artistas y creadores que provienen de diferentes disciplinas artísticas y culturales. A través de la interacción y el diálogo, se genera la

convergencia de diferentes perspectivas que enriquecen el proceso creativo y amplía los límites de la creatividad. El intercambio de ideas y la colaboración permiten el aprender de los demás y desafiarse a una misma.

Una de las cosas más difíciles durante el PAP fue mediar entre el trabajo y la investigación, estudiar y trabajar al mismo tiempo ha sido un desafío emocionante y exigente. A pesar de llevar este estilo de vida a lo largo de casi toda la carrera, equilibrar las responsabilidades académicas y laborales requieren una gran dosis de organización, disciplina y determinación. A menudo se enfrentan largas jornadas, donde el tiempo se convierte en un recurso valioso y cada tarea demanda máxima atención. Esto genera momentos de agotamiento y estrés, pero se aprende a manejarlos con paciencia y resiliencia. A pesar de los desafíos, esta experiencia ha permitido desarrollar habilidades de gestión del tiempo, mejorar la capacidad para priorizar y adquirir una perspectiva más amplia sobre el valor del esfuerzo y la dedicación. Aunque la tarea puede ser ardua, el crecimiento personal y profesional que valen la pena cada obstáculo superado.

En resumen, el PAP reafirmó la importancia de la resistencia a través del arte. Ya sea la música, pintura, poesía o cualquier otra forma de expresión creativa, se convierte en un medio poderoso para desafiar las normas establecidas, cuestionar las injusticias y dar voz a aquellos que han sido silenciados. A través del arte, podemos resistir y enfrentar las adversidades, transmitiendo mensajes de esperanza, empoderamiento y cambio social. El arte permite explorar temas tabú, romper barreras y crear un espacio donde nuestras voces y perspectivas encuentren un lugar legítimo. En un mundo donde la conformidad y la opresión pueden ser omnipresentes, la resistencia a través del arte nos recuerda que somos capaces de desafiar y transformar la realidad, fomentando la conciencia, la unidad y la búsqueda de la justicia.

5. Conclusiones

Después de haber investigado acerca de otro tipo de representaciones y creaciones poéticas, se retoma la pregunta sobre si sería justo limitar a la poesía a una sola

definición, así como a una sola forma de presentación. Con todos los personajes mencionados a lo largo de la historia famosos o no; con las actividades que se han realizado desde Grecia hasta los bares en la ciudad del día de hoy; con las diversas posibilidades de crear poesía con la propia naturaleza; con el mismo cuerpo o con las nuevas herramientas tecnológicas; con poder tocar los temas de siempre o los nuevos, pero en diferentes perspectivas; con saltar de un género a otro, con mezclar las formas y los materiales; con ir más allá de lo que se conoce como poesía con la métrica, el verso, la prosa y la rima; con poder jugar con diseño, espacios, vacío; con ponerle el alma y el corazón, con tener la consciencia para la evolución social y con crear una identidad no solitaria, sino una comunidad que acompañe la manifestación poética.

Con todo esto y más, se llega a la conclusión de que las personas viven la poesía desde su experiencia y realidad. Hacen uso de materiales que tienen a su alcance, no limitan la creatividad, luchan por mantener la esencia poética de lo urbano y le abren las puertas a todas esas personas que quieren acercarse a empatizar, porque el arte siempre será creada para sentirse, para vivirse y para entenderse desde un punto de vista ajeno al artista, pero entendiendo su visión del mundo.

6. Bibliografía

- Álvarez Tabares, O. J. (2013). La poesía, el poeta y el poema. Una aproximación a la poética como conocimiento. Universidad Pontificia Bolivariana. 21, (46), 223-242. Disponible en:
<http://www.scielo.org.co/pdf/esupb/v21n46/v21n46a09.pdf>
- BBC News Mundo. (2017). Bob Dylan finalmente recoge el Premio Nobel de Literatura. *BBC News Mundo*. Disponible en:
<https://www.bbc.com/mundo/noticias-39470326>
- BBC News Mundo. (2019). Safo de Lesbos, la poeta cuya idea sobre el amor y la sexualidad está vigente 2.600 años después. *BBC News Mundo*. Disponible en: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-47881298>

- Cajero, C. (2017). Sobre una antología de Charles Bukowski. *La Colmena*. 7, 58–59. Disponible en: <https://lacolmena.uaemex.mx/article/view/5731>
- Díaz Pimienta, A. (1996). La improvisación de décimas: de la gravitación léxica al enunciado final. Universidad Nacional Autónoma de México. Disponible en: http://udir.humanidades.unam.mx/docs/2021/06/lyra_minima_improvisacion_decimas.pdf
- Díez, B. (2017). Fresca, visceral, desgarrada: Elvira Sastre, la voz más sonora de la nueva poesía española que se propaga gracias a las redes sociales. *BBC News Mundo*. Disponible en: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-41275521>
- Equipo Editorial Etecé. (2017) Siglo de Oro. *Enciclopedia Humanidades*. Disponible en: <https://humanidades.com/siglo-de-oro/>
- García López, M. T. (2015). “La generación Beat”: Del Underground al Mainstream. *Horizonte Histórico – Revista Semestral de los estudiantes de la Licenciatura en Historia de la UAA* (11), 6–16. Disponible en: <https://doi.org/10.33064/hh.vi11.1427>
- García, L. M. (2020). Rocío Cerón: la artista que une la poesía con la música y la imagen. *Conecta*. Disponible en: <https://conecta.tec.mx/es/noticias/monterrey/arte-y-cultura/rocio-ceron-la-artista-que-une-la-poesia-con-la-musica-y-la>
- Garnica, C. (2023). 5 poemas prehispánicos: In Xóchitl In Cuícatl (Parte 1). *MXCITY Guía Insider*. Disponible en: <https://mxcity.mx/2018/07/poemas-prehispanicos-in-xochitl-in-cuicatl-parte-1/>
- González, J. (2021). De la poesía en voz alta a la poesía escrita. *SpokenWorkdMX*. Disponible en: <https://spokenword.mx/>
- Hoppin R. (2000) La música medieval. *Alianza*. Disponible en: <https://books.google.es/books?id=WUiBNgjsWYC>
- Kupareo, R. (1970). La Poesía y sus problemas en Chile. La poesía desde su esencia. *Pontificia Universidad Católica de Chile*. (5), 11–37. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7009700.pdf>

- López, A. M. (2013). La lírica medieval. *Masterlengua*. Disponible en:
<https://masterlengua.com/la-lirica-medieval/>
- Llorente, S. (2020). 6 poemas de Sor Juana Inés de la Cruz: análisis de poesías emblemáticas. *DiarioFemenino*. Disponible en:
<https://www.diariofemenino.com/amor/poemas-de-amor/6-poemas-de-sor-juana-ines-de-la-cruz-analisis-de-poesias-emblematicas/>
- Mata, Piñero, M. (2017). Peleando a la contra: Charles Bukowski y la posición del realismo sucio en la contracultura del siglo XX. *AusArt Journal for Research*. 5, (1), 169–177. Disponible en: <https://addi.ehu.es/handle/10810/45651>
- Medina, S. (2018). El grafiti, una posible historia distinta. *Nexos*. Disponible en:
https://labrujula.nexos.com.mx/el-grafiti-una-posible-historia-distinta/#_ftn11
- Medel, E. (2018). Todo lo que hay que saber sobre poesía (1ª edición), Madrid: Planeta. Disponible en:
https://www.planetadelibros.com/libros_contenido_extra/38/37306_Todo_lo_que_hay_de_saber_sobre_POESIA.pdf
- Morante, J. L. (2016). Re-Generación, antología de poesía española (2000-2015). *ABC Toledo*. Disponible en: https://www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/toledo/centenario-quijote/abci-re-generacion-antologia-poesia-espanola-2000-2015-201602181225_noticia.html
- Mzezewa, T. (2017). Rupi Kaur Is Kicking Down the Doors of PublishinG. *The New York Times*. Disponible en:
<https://www.nytimes.com/2017/10/05/fashion/rupi-kaur-poetry-the-sun-and-her-flowers.html>
- Padín, C. (2016). El presente de la poesía concreta. *Utsanga*. Disponible en:
<https://www.utsanga.it/padin/>
- Paredes, J. L. (2005) El spoken word, más cerca de la escenificación que de la simple lectura. *La Jornada*.
<https://www.jornada.com.mx/2005/11/05/index.php?section=espectaculos&article=a10n1esp>

- Recio, M. C. J. y Sánchez, V. M. J. (2008). Banksy, el artista de lo urbano. *Madrid Blogs*. Disponible en:
<https://www.madrimasd.org/blogs/documentacion/2008/03/19/86936>
- Rivas, R. (2008). Estridentistas y Contemporáneos: génesis de la moderna poesía mejicana. *Universidad de los Andes*. Disponible en:
<http://www.saber.ula.ve/bitstream/handle/123456789/26842/articulo3.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Rubalcava, M. (2021). El rap en México muestra su nueva cara de madurez e identidad. *Swissinfo*. Disponible en:
https://www.swissinfo.ch/spa/m%C3%A9xico-rap_el-rap-en-m%C3%A9xico-muestra-su-nueva-cara-de-madurez-e-identidad/46352134
- Sandoval, E. (2019) Guadalajara: La cuna del rap mexicano: *ZonaDocs*.
<https://www.zonadocs.mx/2019/09/17/guadalajara-la-cuna-del-rap-mexicano/?amp=1>
- Vancouver Poetry House. (2023). VanSlam 2022/23 standings. *Vancouver Poetry House*. Disponible en: <https://www.vancouverpoetryhouse.com/vanslam>
- Vázquez, M. (2022). Eva Bracamontes: muralismo mexicano colorido. *Picnic*.
Disponible en: <https://picnic.media/eva-bracamontes-muralismo-mexicano/>
- Williams, M. (1964). Cuadro de la poesía actual en los Estados Unidos. *Letras* (Lima), 36, 72–73, 171–176. Disponible en:
<http://revista.letras.unmsm.edu.pe/index.php/le/article/view/1798>
- Zambudio, A. (2023). David Foster Wallace en el lenguaje del otro. *Jot Down*.
Disponible en: <https://www.jotdown.es/2023/05/david-foster-wallace-el-lenguaje-del-otro/>
- Zapata, O T. (2023) El Kalevala, la epopeya nacional de Finlandia. *Buzos*.
Disponible en: <https://www.buzos.com.mx/revhtml/r756/poetica.html>
- Zappa, F. (2022). Interview: Anne Clark. *El Garaje de Frank*. Disponible en:
<https://elgarajedefrank.es/en/interview-anne-clark/>