

*Fehando
Raiz*

**‘ECHANDO RAÍZ’:
UNA PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN-CREACIÓN
EN DIÁLOGO CON LA EDUCACIÓN HIP HOP**

DIANA SOFÍA SÁNCHEZ GUZMÁN

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
FACULTAD DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DE PSICOPEDAGOGÍA
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN COMUNITARIA CON ÉNFASIS EN DDHH
BOGOTÁ
2018

**‘ECHANDO RAÍZ’:
UNA PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN-CREACIÓN
EN DIÁLOGO CON LA EDUCACIÓN HIP HOP**

DIANA SOFÍA SÁNCHEZ GUZMÁN
TRABAJO PARA OPTAR AL TÍTULO DE LICENCIADA EN EDUCACIÓN
COMUNITARIA CON ÉNFASIS EN DDHH

TUTOR:
DIEGO FERNANDO ÁLVAREZ CAMPOS

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
FACULTAD DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DE PSICOPEDAGOGÍA
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN COMUNITARIA CON ÉNFASIS EN DDHH
BOGOTÁ
2018

A mi mamá y a mi hermana, por ser motor, fortaleza y amor incondicional.
A Oscar Answer, porque no hay palabras incluso que alcancen.
Al Hip Hop, por haberme guardado tan hermoso regalo.

“No hay nada que el Hip Hop no sane. No hay nada que el amor
de otra/os no enseñe. No hay nada que la palabra no limpie”
Join Red

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a todas aquellas personas que acompañaron mi caminar en este sueño que tracé hace algunos años y que hoy después de vencer los miedos y las inseguridades respecto a hacerlo en la forma en que lo hice se hace material.

No podría iniciar sin agradecer a mi mamá por los inmensos esfuerzos que ha hecho por mí, pues su fortaleza y talante han aportado a mi construcción, por creer en mí y haberme permitido crecer en libertad y amor. A mi hermana, por ser confidente en el caminar y eficaz en el amar. A Oscar Answer por el apoyo y la resistencia durante todos estos años, sin sus esfuerzos y saberes este trabajo no hubiese sido posible.

A María Fernanda, Tatiana y Jotaika, por compartir sus experiencias y palabras. A cada una de las personas del colectivo Laboratorio Hip Hop: Esteban, Mauricio, Laura, Marcela, Deisy y Leonardo pues construir mientras reímos y nos equivocamos ha sido el mayor de los aprendizajes.

A Viviana y a Mónica, por enseñarme el rigor de la amistad, la sororidad y el amor, por siempre haber creído que era posible, incluso cuando yo no lo hice. Dana, Cindy, Angie, Angela, Nicol, Giselle, Jessica, Leidy, Karen y tantas otras que en este momento se me pasan pero que hacen que todos los días me afirme en los caminos del feminismo y el amor por las otras, por las risas y aprendizajes, gracias infinitas.

A la Casa Taller el Ajizal, pues fue allí en donde encontré el camino que buscaba hace tanto, porque es el lugar que me curo y me atravesó para siempre. A Jennifer y a Join Red, por ser palabra y medicina, a Samir, Camilo, Michelle y Checho por compartir Hip Hop.

A Diego Álvarez, por estar dispuesto a acompañar este proyecto y compartir los aprendizajes. A todos y todas con quienes compartí durante mi tiempo en la Universidad y la Licenciatura, pues es aquel espacio que me permite ser y resistir.

A aquellos hombres y mujeres que inspiraron este proyecto, porque estas páginas o los minutos de 'Echar Raíz' nunca serán suficientes para contar y compartir lo mucho que hacen y aportan a la Educación Hip Hop, gracias por permitirme nombrarlos y nombrarlas aquí, los saberes los han construido ustedes.

Al Hip Hop, por enseñarme, curarme, acompañarme y permitirme construir tanto en su compañía.

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL <small>Escuela de Pedagogía</small>	FORMATO
	RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE
Código: FOR020GIB	Versión: 01
Fecha de Aprobación: 10-10-2012	Página 1 de 7

1. Información General	
Tipo de documento	Trabajo de grado
Acceso al documento	Universidad Pedagógica Nacional. Biblioteca Central
Título del documento	'Echando Raíz': Una propuesta de Investigación Creación en diálogo con la Educación Hip Hop
Autor(es)	Sánchez Guzmán, Diana Sofía
Director	Álvarez Campos, Diego Fernando
Publicación	Bogotá, Universidad Pedagógica Nacional. 2018, 57 p.
Unidad Patrocinante	Universidad Pedagógica Nacional
Palabras Claves	INVESTIGACIÓN CREACIÓN, EDUCACIÓN HIP HOP, DOCUMENTAL AUDIOVISUAL, EDUCACIÓN COMUNITARIA, LABORATORIO HIP HOP, EXPERIMENTACIÓN INVESTIGATIVA

2. Descripción
<p>Este documento es un enlace con el producto de investigación principal: el documental audiovisual 'Echando Raíz'. Este producto además de ser una apuesta individual y colectiva en la ruta de la construcción de la EHH como una categoría académica y como una propuesta de autodeterminación para los hombres y mujeres que construyen sus vidas todos los días a razón de ella, es también una propuesta epistemológica de la línea de investigación Arte, Comunicación y Cultura de la Licenciatura en Educación Comunitaria con énfasis en Derechos Humanos (LECO en adelante).</p> <p>Por lo anterior, cabe mencionar que esta investigación no se inscribe en las formas tradicionales de la investigación cualitativa y educativa y que, si bien no deja de serlo, si se sitúa desde un lugar distinto, como una propuesta de investigación emergente que se desarrolla en términos de la investigación-creación. El documental y la EHH se desarrollan como ejes transversales a lo largo del documento, encontrándose en constante diálogo con propuestas teóricas y conceptuales que les acompañan.</p> <p>Esta investigación responde a una serie de cuestionamientos que me hago desde que ingreso a la Línea de investigación de la LECO. Me preguntaba sobre todo por el sentido de hacer una investigación, es decir si debía comprenderla como un requisito meramente académico o si debía darme el tiempo de construir un proyecto integral y transformador al menos para mí y el colectivo, en los aportes que podía hacer a la Línea y a la licenciatura, y cómo podía agenciar una investigación que respondiera a mis intereses personales en términos pedagógicos y comunicativos pero sobre todo cómo podía hacer material aquella consigna de construir conocimiento. Algunas de estas preguntas atravesaron mis experiencias como educadora comunitaria en formación y de</p>

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL <small>Escuela de Pedagogía</small>	FORMATO	
	RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE	
Código: FOR020GIB	Versión: 01	
Fecha de Aprobación: 10-10-2012	Página 2 de 7	

quien pretende investigar, pero sobre todo problematizaron el lugar político de mis acciones pedagógicas. Luego de varias reflexiones, encontré en mi experiencia personal la respuesta: el Hip Hop.

Esto implicó una problematización profunda y marcó retos muy importantes, entre ellos, una disputa por un lugar en los discursos académicos: sobre el arte y la cultura como un lugar de disputa que trascienda de la mera instrumentalización en los procesos educativos y los saberes otros, incluso al interior de la educación comunitaria y popular, pero más importante: el Hip Hop como un lugar de discusión, enunciación en el mundo y construcción de saberes en los quehaceres pedagógicos de los/as hiphopers.

Se trata entonces de entablar un diálogo de saberes entre las construcciones del Hip Hop y la academia, ampliar los horizontes de sentido de quienes tendrán la oportunidad de ver el documental y leer el documento para acercarse a una comprensión más compleja de lo que implica entender y construir el Hip Hop desde un lugar pedagógico: EHH.

Las reflexiones aquí presentadas no solamente hacen parte de una construcción teórica, en diálogo con la experiencia vivida en la práctica pedagógica investigativa. Son también producto de reflexiones que he hecho con otras personas en relación a la problematización del Hip Hop, la importancia que tiene para nuestros quehaceres diarios en términos políticos, espirituales, culturales y de construcciones individuales y que motivaron la realización de este proyecto. Muchas de las voces aquí citadas no aparecen en el documental, debido a principios técnicos y de construcción narrativa del mismo, pero fueron lugares, actores y agentes de suma importancia en la construcción de la investigación y en los avances teóricos y metodológicos a lo largo del camino.

Así pues, este documento consta de tres capítulos en donde se entabla un diálogo entre el documental y las reflexiones teóricas que tienen lugar.

3. Fuentes

CASTELLS, Manuel. (2009). Comunicación y poder. Madrid: Alianza Editorial.

FREIRE, P., GIROUX, H. y otros. (1997). Nuevas Perspectivas Críticas de la Educación. Barcelona: Paidós Educativo

JOIN RED. (24 de junio de 2017). Intervención II Encuentro Nacional de Pedagogías y Epistemologías Hip Hop. [Grabación de audio]. Salento.

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL Escuela de Pedagogía	FORMATO
	RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE
Código: FOR020GIB	Versión: 01
Fecha de Aprobación: 10-10-2012	Página 3 de 7

KRS-One. (2001). Hip Hop Knowledge. En The Sneak Attack [CD]. Estados Unidos: Koch Records.

KRS-One. (2003). 9 Elementos. En Kristyles [CD]. Estados Unidos: Koch Records.

LABORATORIO HIP HOP. (2017). Ponencia presentada en Educación Hip Hop: Experiencias y perspectivas. Bogotá.

BARBERO, J. (2003). La Educación desde la Comunicación. Bogotá: Grupo Editorial NORMA.

_____. (2003a). De los Medios a las Mediaciones. Bogotá: Convenio Andrés Bello.

_____. (2012). Los oficios del comunicador. Signo y pensamiento Vol. xxxi, núm 59, julio-diciembre de 2011. pg. 18-40. Bogotá: Pontificia universidad Javeriana.

_____. (2012a). De la Comunicación a la Cultura. Perder el “objeto” para ganar el proceso. Signo y Pensamiento, Vol. xxx, núm 60, enero- junio. pg. 76-84. Bogotá: Pontificia universidad Javeriana.

MEJÍA, M., AWAD. M. (2016). Educación popular hoy. En tiempos de globalización. Bogotá: Ediciones Aurora

MERCADER, Y. (2012). El cine como espacio de enseñanza, producción e investigación. Reencuentro, núm. 63, enero –abril, 2012, pg. 4752. Distrito Federal, México: Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco.

NIÑO, S. y otros. (2016). Diálogos sobre investigación - creación. Perspectivas, experiencias y procesos en la Maestría de Estudios Artísticos Facultad de Artes ASAB. Bogotá: Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

SILVA, M. (2016). La universidad de la calle y de la vida: el Hip Hop como una experiencia educativa. (Tesis de maestría). Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

TORRES, A. (2012). La educación popular. Trayectoria y actualidad. Bogotá: Editorial El Búho.

_____. (2013). El retorno a la comunidad. Bogotá: Editorial El Búho, CINDE.

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL <small>Escuela de Pedagogía</small>	FORMATO	
	RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE	
Código: FOR020GIB	Versión: 01	
Fecha de Aprobación: 10-10-2012	Página 4 de 7	

URBANCZYK, M. y otros. (2011). Prácticas de producción audiovisual universitaria reflejadas en los trabajos presentados en la muestra audiovisual universitaria Ventanas 2005-2009. Signo y Pensamiento 59. Documentos de Investigación Vol. XXXI, julio – diciembre 2011, pg. 264-281. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.

VERADI, M., KORNBLIT, A., BELTRAMINO, F., ORTIZ, Z. (2015). Medios audiovisuales e investigación social. Question, vol 1, núm, 48, octubre – diciembre 2015, pg. 199 - 2016. Buenos Aires: Universidad de la Plata.

4. Contenidos

CAPÍTULO I: ‘Sacar la Voz’ - El Documental

Se sitúa la discusión de la producción audiovisual del documental ‘Echando Raíz’ con tres elementos importantes: primero, como una opción de investigación social y educativa que se inscribe en la oportunidad de creación y experimentación, en este caso audiovisual; en segundo lugar, la investigación creación en diálogo con la EHH como una puerta de entrada a las dimensiones estéticas, políticas y pedagógicas del Hip Hop en tanto lugar de enunciación; y en tercer lugar, mi experiencia desde la producción y dirección del documental en relación con la investigación y los procesos de preproducción, producción y posproducción.

CAPÍTULO II: ‘Cypher’ - La propuesta de circulación

Se aborda el diseño de una propuesta que se desarrolle entre componentes comunicativos y la educativos para configurarse como una mediación que resulte en la composición de un dispositivo pedagógico. Para ello se recurre a establecer primero la relación entre comunicación y educación desde algunas propuestas teóricas que han tenido lugar en los últimos años, para luego describir las características de un dispositivo pedagógico y cómo es posible construirlo. Teniendo en cuenta lo anterior, se presenta la propuesta final.

CAPÍTULO III: ‘Hip Hop y punto’ - Un diálogo con la Educación Comunitaria

A modo de cierre, este capítulo busca entablar un diálogo entre lo propuesto en los dos capítulos anteriores y la educación comunitaria (EDUCO en adelante) como un campo de acción político y pedagógico con potencialidades ilimitadas de construcciones y propuestas. En un primer momento se hace un análisis reflexivo de la oportunidad de construcción de producciones comunicativas en la EDUCO, luego hago una invitación a las investigaciones que se sitúan desde la EDUCO para que exploren el campo de la investigación- creación. Finalmente ubico la EDUCO como un campo de potencialidad para los procesos educativos y las investigaciones de la EHH.

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL <small>Escuela de Pedagogía</small>	FORMATO	
	RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE	
Código: FOR020GIB	Versión: 01	
Fecha de Aprobación: 10-10-2012	Página 5 de 7	

5. Metodología

La experiencia de creación del documental se describe en tres etapas: preproducción, producción y posproducción que además de dar cuenta de los ejercicios técnicos y narrativos por invisible que parezca, funcionaron como etapas del proceso investigativo.

Preproducción: El documental pretende hablar de la EHH es necesario mostrar experiencias y prácticas reflejadas en los personajes y situaciones de la narración. En tanto se propone la EHH como una educación para sí el documental debía problematizar el Hip Hop y por ello el reto de hablar desde otros lugares distintos a los artísticos y sus elementos, además se debía hacer un acercamiento a la educación comunitaria como una posibilidad de acción pedagógica de la EHH, la cual será evidenciada en el tercer capítulo.

Producción: Uno de los elementos más importantes para el desarrollo de la línea narrativa fueron los personajes, ya que era necesario precisar en el discurso pues este es un elemento que dota de fuerza las acciones que pueden ser evidenciadas en el documental, y si bien sus experiencias podían ser contadas con recursos diversos como el voz en off me pareció fundamental que los relatos y las posturas en relación a sus prácticas y construcciones discursivas fueran en primera persona pues son además un recurso estético que permite conocer de primera mano a los sujetos que hicieron parte del proceso. Para cumplir con este propósito se diseñaron unas entrevistas guiadas por preguntas que seguían los objetivos de la investigación.

Posproducción: El proceso de edición del documental fue aquella oportunidad de creación y experimentación en el desarrollo de la investigación: se trata de las decisiones finales que se toman sobre el material recolectado y la forma en que será presentado. Esta etapa implica pensar el producto final desde lo narrativo, lo técnico y lo pedagógico; pues es desde esos tres elementos donde el documental debe cobrar vida, dar cuenta del proceso de investigación y conformarse como un dispositivo posible para acciones pedagógicas a su alrededor.

6. Conclusiones

El propósito inicial de este proyecto fue contribuir al proceso de arquitectura y diseño de la educación Hip Hop como una categoría tanto para fines académicos como para funciones políticas y culturales, pues nombrar las cosas, las acciones y los saberes permite dotar de poder y sentido político a las construcciones colectivas, en este caso de los/as educadores/as Hip Hop.

Para ello, recurrimos a la investigación- creación como otra forma posible entre múltiples lugares

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL <small>Escuela de Pedagogía</small>	FORMATO	
	RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE	
Código: FOR020GIB	Versión: 01	
Fecha de Aprobación: 10-10-2012	Página 6 de 7	

de enunciación, -siendo igual de válidas y legítimas las demás-, puesto que encontramos allí un lugar lleno de potencias y posibilidades de investigar en y con la comunidad. El proyecto de la producción documental ‘Echando Raíz’ es la posibilidad de explorar nuevos campos de acción y conocimiento, entablando un diálogo con la comunicación en un sentido amplio de su comprensión y de las formas de acción.

‘Echando Raíz’ me permitió compartir los saberes que otras/os han construido en vías de la transformación y en un esfuerzo por llenar de contenidos y propuestas la EHH. El diseño de la propuesta de circulación resulta en un esfuerzo por llegar a entablar conversaciones con educadores, ya sean de carácter popular, comunitario, en la escuela o en el Hip Hop, así como con personas que quieran acercarse a conocer el Hip Hop desde un sentido amplio y distanciado de los lugares tradicionales de su enunciación.

Frente a lo anterior puedo reconocer este proyecto como un logro, en la medida en que es una de las pocas producciones audiovisuales en el país que abre la discusión de cara al Hip Hop desde un lugar distinto al artístico, además de ser producido y dirigido por una hiphoper y no como ha pasado tradicionalmente, en donde los productos de carácter académico son elaborados por instituciones o personas lejanas y que no se reconocen como hiphopers.

A pesar de ello, cabe mencionar que las propuestas presentadas en ‘Echando Raíz’ son solo un pequeño fragmento de las muchas que se desarrollan en la ciudad y en el país, sin embargo, en términos narrativos y técnicos de la construcción audiovisual no es posible nombrarlas todas. La apuesta futura es continuar con los procesos de sistematización de experiencias de otros/as educadoras hiphop, hacer recorridos históricos y experimentar, bien sea en la investigación-creación, o desde otros lugares las otras muchas formas que hemos construido los/as hiphopers en nuestras formas de conocer y saber Hip Hop.

Esta investigación es también la materialización del diálogo entre la comunicación- educación, que, si bien plantea retos de largo alcance, es también la oportunidad de invitar a los/as educadoras comunitarias y populares a transgredir y transformar nuestras acciones y prácticas pedagógicas, experimentar y transversalizar nuestros saberes, en medio de puntos de encuentro con otros campos de conocimiento como la comunicación. Es también un llamado a los/as comunicadores sociales, para replantear también nuestros campos de acción y capacidades, escuchando atentamente las invitaciones como las de Jesús Martín-Barbero sobre nuestros oficios.

Durante mis ejercicios etnográficos de cara a la EHH, encontré distancias y acercamientos con la Educación comunitaria, pero sobre todo interrogantes frente a las acciones metodológicas y

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL <small>Escuela de Pedagogía</small>	FORMATO	
	RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE	
Código: FOR020GIB	Versión: 01	
Fecha de Aprobación: 10-10-2012	Página 7 de 7	

pedagógicas que la EDUCO puede aportar a la EHH. Hacerlo desde un acompañamiento a los procesos que se llevan a cabo, a explorar los caminos del arte, la comunicación en la cultura al interior de la EDUCO e incluso de la Licenciatura en Educación Comunitaria, son caminos oportunos para potenciar los saberes de los/as hiphopers.

En últimas debo decir que este proceso ha sido un reto, epistemológico pero sobre todo personal y lleno de interpelaciones constantes, aun así ha hecho parte de un sueño colectivo, en donde las muchas horas de edición y producción han resultado en una apuesta de enunciación como educadora comunitaria, comunicadora social y como colectivo Laboratorio Hip Hop en la medida de aportar a la problematización del Hip Hop y la educación, a abrir una ventana hacia los saberes de otros/as y espero, a la ampliación de horizontes de sentido de las prácticas investigativas y educativas de la EDUCO y la EHH.

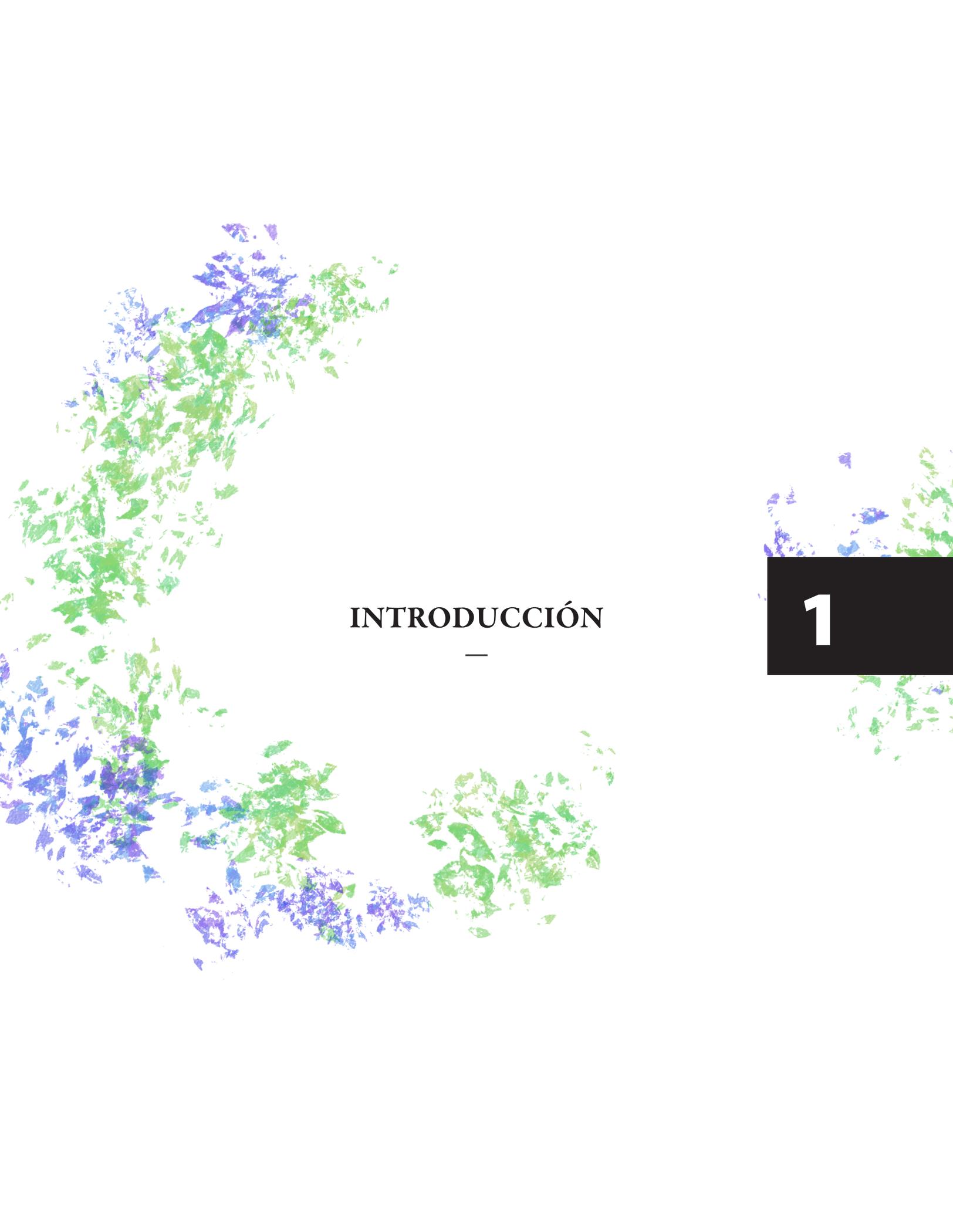
Este, es solo un primer paso de muchos que quedan en el caminar, que seguro serán dados en colectivo y en diálogo con procesos y educadores/as que resistimos con, desde y para el Hip Hop.

Elaborado por:	Sánchez Guzmán, Diana Sofía
Revisado por:	Álvarez Campos, Diego Fernando

Fecha de elaboración del Resumen:	03	12	2018
--	----	----	------

TABLA DE CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN	14
EL DOCUMENTAL	20
2.1 ¿Por qué hacer un documental?	22
2.2. El documental en diálogo con la Educación Hip Hop.....	24
2.3. Proceso creativo de construcción del documental - La experiencia investigativa.....	26
PROPUESTA DE CIRCULACIÓN	34
3.1. Entre la comunicación y la educación: un diálogo pedagógico	36
3.2. La construcción de dispositivos pedagógicos	38
3.3. Cypher: Propuesta final	39
UN DIÁLOGO CON LA EDUCACIÓN COMUNITARIA	45
4.1. El sentido pedagógico de los productos comunicativos en la educación comunitaria	47
4.2. La educación comunitaria: nuevas apuestas de investigación y educación	49
4.3. La educación Hip Hop en diálogo con la educación comunitaria.	52
REFLEXIONES FINALES	58
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	61

INTRODUCCIÓN

—

1

'LABORATORIO HIP HOP'

*¡He! Ven a la fiesta a celebrar la vida
como Soul Sonic transmutando la guerra en pandilla
como los platos de Kool Herc y su hermana divina.*

*Va por las tierras, por las diosas, su sabiduría
por Toni Basil, Wanda Dee y Cindy Campbell.
Va por James Brown, Funky Drummer y sus samples.*

*Va por Babu, por Flash, Qbert y Theodore,
por Furious Five, Casanova y Coke La Rock.*

*Va por Cornbread, por Taki, por Futura,
por Rockin, por el Breakin, por nuestra amada kultura.
Suelta la tropa de Hiphoppas para preservar
historias que viajan, que vienen y van.*

Palabra, Jotaika Bops

Las reflexiones presentadas en el siguiente documento se ubican en tres lugares de enunciación desde donde me he construido como mujer y como sujeto político: El Hip Hop, como una idea y un espacio de ser en el mundo que comparto con otras/os y que me ha permitido enunciarme como hiphoper, mis apuestas pedagógicas como educadora comunitaria y la experiencia de ser parte del colectivo Laboratorio Hip Hop en donde he tenido la oportunidad de aportar a la edificación de la educación Hip Hop (EHH en adelante).

Este documento es un enlace con el producto de investigación principal: el documental audiovisual 'Echando Raíz'. Este producto además de ser una apuesta individual y colectiva en la ruta de la construcción de la EHH como una categoría académica y como una propuesta de autodeterminación para los hombres y mujeres que construyen sus vidas todos los días a razón de ella, es también una propuesta epistemológica de la línea de investigación Arte, Comunicación y Cultura de la Licenciatura en Educación Comunitaria con énfasis en Derechos Humanos (LECO en adelante).

Por lo anterior, cabe mencionar que esta investigación no se inscribe en las formas tradicionales de la investigación cualitativa y educativa y que si bien no deja de serlo, si se sitúa desde un lugar distinto, como una propuesta de investigación emergente que se desarrolla en términos de la investigación-creación. El documental y la EHH se desarrollan como ejes transversales a lo largo del documento, encontrándose en constante diálogo con propuestas teóricas y conceptuales que les acompañan.

Esta investigación responde a una serie de cuestionamientos que me hago desde que ingreso a la Línea de investigación de la LECO. Me preguntaba sobre todo por el sentido de hacer una investigación, es decir si debía comprenderla como un requisito meramente académico o si debía darme el tiempo de construir un proyecto integral y transformador al menos para mi y el colectivo, en los aportes que podía hacer a la Línea y a la licenciatura, y cómo podía agenciar una investigación que respondiera a mis intereses personales en términos pedagógicos y comunicativos pero sobre todo cómo podía hacer material aquella consigna de construir conocimiento. Algunas de estas preguntas atravesaron mis experiencias como educadora comunitaria en formación y de quien pretende investigar, pero sobre todo problematizaron el lugar político de mis acciones pedagógicas. Luego de varias reflexiones, encontré en mi experiencia personal la respuesta: el Hip Hop.

Esto implicó una problematización profunda y marcó retos muy importantes, entre ellos, una disputa por un lugar en los discursos académicos: sobre el arte y la cultura como un lugar de disputa que trascienda de la mera instrumentalización en los procesos educativos y los saberes otros, incluso al interior de la educación comunitaria y popular, pero más importante: el Hip Hop como un lugar de discusión, enunciación en el mundo y construcción de saberes en los quehaceres pedagógicos de los/as hiphopers.

Se trata entonces de entablar un diálogo de saberes entre las construcciones del Hip Hop y la academia, ampliar los horizontes de sentido de quienes tendrán la oportunidad de ver el documental y leer el documento para acercarse a una comprensión más compleja de lo que implica entender y construir el Hip Hop desde un lugar pedagógico: EHH.

Las reflexiones aquí presentadas no solamente hacen parte de una construcción teórica, en diálogo con la experiencia vivida en la práctica pedagógica investigativa. Son también producto de reflexiones que he hecho con otras personas en relación a la problematización del Hip Hop, la importancia que tiene para nuestros quehaceres diarios en términos políticos, espirituales, culturales y de construcciones individuales y que motivaron la realización de este proyecto. Muchas de las voces aquí citadas no aparecen en el documental, debido a principios técnicos y de construcción narrativa del mismo, pero fueron lugares, actores y agentes de suma importancia en la construcción de la investigación y en los avances teóricos y metodológicos a lo largo del camino.

En ese sentido, es fundamental nombrar el papel que el Laboratorio Hip Hop como un proceso en constante construcción y transformación tuvo en la investigación, la construcción del documental y las reflexiones pedagógicas que tienen aquí lugar. Este trabajo no solo hace parte de un compromiso académico en mi formación como maestra, es también un esfuerzo por aportar a una de las apuestas del Laboratorio: la investigación en el Hip Hop. Por ello este es solo un primer paso de un trabajo que continuará desarrollándose en el colectivo.

El Laboratorio Hip Hop, fue el espacio en donde desarrollé mi práctica pedagógica investigativa desde abril de 2017 y donde tuvieron lugar la mayoría de discusiones aquí expuestas y que pretenden ser visibilizadas por medio del documental. Laboratorio Hip Hop es propuesta de experimentación en términos pedagógicos, artísticos e investigativos enmarcados en el Hip Hop.

Este proceso se enuncia como Laboratorio Hip Hop a finales de 2016 como el resultado de un proceso adelantado desde el 2015 inicialmente llamado Escuela de Rap Libertario, que más que inscribirse en una propuesta pedagógica de formación política desde lo libertario o el anarquismo, buscaba desarrollar un ejercicio educativo desde algunos lugares libertarios como las relaciones de poder horizontales, el apoyo mutuo, la autogestión y la autodeterminación. (Tj Gómez, 2018, entrevista a profundidad).

Luego de un largo proceso de diálogo y transformación de la idea inicial, el Laboratorio Hip Hop se constituye como un colectivo en Bogotá, que busca incentivar, pero sobre todo mediar en las propuestas investigativas y pedagógicas Hip Hop, actúa como una plataforma de encuentro de varios procesos y apuestas colectivas e individuales que comparten el interés comunes por el Hip Hop.

Es además una forma de potenciar los espacios educativos no escolarizados de los/as hiphopers y de otras personas interesadas en explorar las innumerables posibilidades de la cultura Hip Hop, le apuesta al diálogo cultural y la ampliación de los horizontes de sentido, a través de la educación y las experiencias estéticas. (Laboratorio Hip Hop, 2017, archivo interno).

Las acciones pedagógicas adelantadas en el Laboratorio han sido diseñadas como una invitación a la sensibilización y acercamiento a personas que no tienen una estrecha relación o conocen de primera mano el Hip Hop. Se adelanta un trabajo de sistematización de experiencias de procesos de EHH a nivel nacional en donde los/as hiphoper relatan sus propias prácticas. Ha sido de suma importancia la articulación con otros procesos locales y nacionales, en donde se han trazado rutas metodológicas para componer una red de colaboración autogestionada, encaminada a desarrollar acciones pedagógicas situadas en la EHH. La producción del documental 'Echando Raíz' hace parte del compromiso asumido con los/as educadoras hip hop con quienes hemos trabajado en el último año.

Así pues, este documento consta de tres capítulos en donde se entabla un diálogo entre el documental y las reflexiones teóricas que tienen lugar. El primer capítulo sitúa la experiencia del desarrollo de la investigación en términos de preproducción, producción y posproducción del documental, acompañada de aportes teóricos sobre la investigación creación como una alternativa investigativa en relación a la EHH.

El segundo capítulo desarrolla la relación educación- comunicación como una oportunidad de acción pedagógica que faculta el diseño y construcción de dispositivos pedagógicos que potencian la circulación de conocimiento y lo alimentan de sentido. En este apartado se desarrolla también la propuesta de circulación que permite que el documental se transforme en un dispositivo pedagógico en aras de aportar a la EHH y su construcción.

En el tercer capítulo entablo un diálogo con lo propuesto hasta ese momento y la educación comunitaria, en términos investigativos y pedagógicos, además de ubicarla como un campo de acción importante para el desarrollo de la EHH y como una posibilidad de alimentar algunas de las características de la EHH que encontré en mis ejercicios etnográficos en los diferentes espacios en donde trabajamos con el Laboratorio.

Es importante añadir también que el presente documento no pretende actuar como la explicación de lo que se propone en el documental, ni la repetición de las ideas o posturas de los personajes, pues estas ya fueron expuestas en la producción audiovisual, y repetirlas incluso, desde un sustento teórico, resulta poco productivo. Es un diálogo con el documental en relación con los elementos teóricos, pedagógicos e investigativos que dieron lugar al mismo.

Este trabajo es entonces y sobre todo un aporte más a esos hombres y mujeres que se han construido desde el Hip Hop y para el Hip Hop, pues comprenden que esa es su forma de vivir en el mundo, de transgredir los códigos culturales y que tienen claro lo que ello implica pues lo han hecho desde hace muchos años, busca potencializar las discusiones y reflexiones construidas reconociendo que éstas son reflejo de las acciones y discursos que los y las hiphoppers han construido y transformado a lo largo del tiempo.

EL DOCUMENTAL

2

CAPÍTULO I

'SACAR LA VOZ'

*“Respirar para sacar la voz
despegar tan lejos como un águila veloz
respirar, un futuro esplendor, cobra más sentido si lo
creamos los dos.*

*Liberarse de todo el pudor
tomar de las riendas no rendirse al opresor
caminar, erguido sin temor
respirar, y sacar la voz.”*

Anita Tijoux, Sacar la Voz

El objetivo de este capítulo es situar la discusión de la producción audiovisual del documental 'Echando Raíz' con tres elementos importantes: primero, como una opción de investigación social y educativa que se inscribe en la oportunidad de creación y experimentación, en este caso audiovisual; en segundo lugar, la investigación creación en diálogo con la EHH como una puerta de entrada a las dimensiones estéticas, políticas y pedagógicas del Hip Hop en tanto lugar de enunciación; y en tercer lugar, mi experiencia desde la producción y dirección del documental en relación con la investigación y los procesos de reproducción, producción y posproducción.

2.1 ¿Por qué hacer un documental?

La investigación como un proyecto creativo y experimental:

En un inicio las investigaciones sociales se alimentaron de tradiciones investigativas positivistas ubicándose en lugares estrictamente disciplinares. No obstante, en los últimos años se han convertido en campos transdisciplinares en donde es posible la configuración de principios y rutas metodológicas que permitan dar cuenta de reflexiones y análisis que intentan dar cuenta de las relaciones complejas entre campos antes separados por las disciplinas investigativas. Aún algunas dinámicas académicas conservan estructuras rígidas a la hora de hacer investigación, y por tanto los "requisitos" de los contenidos de los productos investigativos buscan la validación de conocimientos, pero difícilmente abren espacios de creación o experimentación en la producción de los mismos.

La intención de hacer un producto audiovisual responde a motivaciones epistemológicas, políticas y pedagógicas, que han sido resultado de reflexiones de la línea de arte comunicación y cultura de la LECO y de cuestionamientos personales en términos éticos y políticos acerca de la investigación. Una de ellos se ubica en este capítulo: ¿desde dónde investigar? es decir, cómo se ocupa un lugar de poder y privilegio al dar cuenta de un proceso colectivo e individual, teniendo presentes elementos importantes como: los lenguajes que se hacen presentes, los productos finales desde el uso que se les pueda dar, las rutas metodológicas, las apuestas pedagógicas que la investigación demanda y las intenciones personales y del Laboratorio alrededor de la construcción de la EHH.

Decidimos entonces ocupar este espacio desde la experimentación y la creación, reflexionando incluso desde el lugar de la EHH como otro lugar de saber dis-

tinto e incluso lejano a la academia y sus lenguajes: “en la cultura Hip Hop han surgido propuestas educativas valiosas, alternativas de educación que traspasan las paredes de las escuelas formales, para situarse en las calles de los barrios periféricos y nutrirse de las experiencias cotidianas.” (Silva, 2016, pg., 21). Teniendo en cuenta las características de la EHH, surge la necesidad y el interés de situar este proceso en el marco de otras posibilidades educativas y comunicativas.

La investigación busca poner en diálogo los saberes construidos por los sujetos de la EHH con aquellos conocimientos de la academia y sus lenguajes. Esta apuesta traza unos retos políticos y éticos fundamentales: el diálogo no implica la validación teórica y conceptual de las construcciones empíricas que se han desarrollado en la EHH, sino que supone una propuesta de realización distinta que ubique estos dos lugares en un espacio discursivo horizontal y de igual importancia: “La investigación-creación es una posibilidad, entre otras, de inmersión en la realidad, pero desde el campo del arte y la cultura, con su propio estatuto de legitimación, ni superior ni excluyente a otros.” (Niño y otros, 2016, pg.7).

El documental, como una producción audiovisual es la mediación que posibilita situar en términos estéticos y discursivos a quienes han contribuido a la construcción de estos saberes, es un proceso de creación que abre la posibilidad de despertar el lugar de lo sensible y los sentidos, construyendo una narración que dibuje las comprensiones del mundo y las apuestas colectivas de aquellos/as que se enuncian desde la EHH.

“La producción audiovisual es un trabajo en equipo, que implica la observación de la cotidianidad, la imitación, la reflexión acerca de ella, la interacción, la construcción y la creación. Dicho proceso se desarrolla en el colectivo y para el colectivo, aunque involucra toda la esfera de las subjetividades y las sensibilidades personales. Todas las etapas del proceso creativo, así como el consumo, la recepción y los usos sociales que se le da a lo percibido influyen en la construcción de las identidades.” (Urbanczyk y otros, 2011, Pg., 271).

En términos políticos, la realización del documental me permitió reafirmar las posibilidades de la autogestión y la autodeterminación, pues fue un proceso creativo que se hizo en colectivo, en donde estuvieron siempre presentes los principios de colaboración mutua y de intercambio de saberes, y que potenció las construcciones en comunidad con el Laboratorio Hip Hop y con las personas que desde sus campos de conocimiento accedieron a participar en este proyecto.

Este proceso implica también comprender la investigación desde un sentido amplio, en tanto está en estrecha relación con apuestas pedagógicas de la educación comunitaria y la EHH. Por ello, la posibilidad de crear rutas metodológicas y experimentar con otros lenguajes posibles, afirman la necesidad de abrir espacios de diálogo en el ejercicio pedagógico, para que éste pueda ser un campo en donde se desarrollen acciones colectivas e intencionadas hacia otras formas posibles de construir conocimientos.

La creación del documental es entonces un laboratorio de experimentación artística, comunicativa, investigativa y pedagógica que permite la ampliación de horizontes de sentido en varios campos: la investigación como una oportunidad de creación, la EHH como un lugar de enunciación en el mundo, el trabajo y los procesos colectivos como proyectos intencionados hacia la autonomía y el diálogo que sabemos.

2.2. El documental en diálogo con la Educación Hip Hop

El documental como una puerta de entrada a la dimensión pedagógica y educativa del Hip Hop

Las comprensiones del Hip Hop generalmente se han situado desde sus elementos artísticos (la música Rap, el Graffiti, el Breakdance y Dj), por ello las investigaciones e incluso los lugares sociales y culturales que ha ocupado se han situado casi siempre desde allí. Sin embargo pocas veces se han planteado preguntas sobre cómo las personas que practican alguno de estos elementos han aprendido a hacerlo, o si existe la posibilidad de acercarse al Hip Hop desde otros lugares distintos a los mencionados.

El documental permite aproximarse a esas otras comprensiones posibles, distanciadas incluso de los elementos tradicionales y ubicándose en el quinto elemento: Conocimiento (KRS-One, 2001). Este proyecto es una puerta de entrada a algunas apuestas de configuración de la EHH como una propuesta educativa, que si bien aún no está terminada y claramente definida, sí da apertura a la posibilidad de comprender el Hip Hop desde otros lugares posibles. Es por ello que la construcción narrativa de la producción audiovisual no se centra en poner en escena los elementos artísticos, sino que en cambio son usados como apoyos que contextualizan algunas acciones que se sitúan en la EHH y que constituyen el hilo conductor del documental.

Cuando se ubica el documental como 'una puerta de entrada' se hace una invitación a conocer distintos procesos colectivos o individuales que se han trabajado desde allí, e incluso le propone a educadores/as de Hip Hop ampliar sus horizontes de sentido en sus prácticas educativas, pues es allí donde en realidad cobra sentido enunciar la EHH.

“El uso de los métodos audiovisuales en el marco de la transformación social debe apuntar a generar conciencia y conocimientos en la comunidad, construir capacidad para la acción y generar acciones de abogacía “de abajo hacia arriba”. Esto implica un proceso largo, en el que el logro de un buen producto audiovisual es sólo un paso. El trabajo con la comunidad que ambiciona un proceso de desarrollo local implica continuidad y seguimiento y el equipo facilitador externo debe tener esto siempre presente.”
(Veradi, 2015, Pg. 203)

En medio de las intenciones de llenar de contenido y construir la EHH no solo como una categoría académica sino también como una apuesta política y educativa, este documental es tan solo un paso más hacia nuevas preguntas tanto en lo colectivo como en lo individual, pues como se desarrolla en el segundo capítulo, funcionará también como un dispositivo pedagógico que posibilita abrir nuevos debates sobre la EHH como un ejercicio y un quehacer pedagógico con una potencia enorme, que merece ser reflexionado y analizado.

El documental dialoga con la EHH en tanto pone a disposición sus herramientas visuales, para que aquello/as que han y siguen construyendo pensamiento y conocimiento a su alrededor, tengan la posibilidad de hacerlo visible, de compartir saberes con otros/as que también están interesados en acercarse y apostarle a la disputa de nuevas alternativas de educación y saberes. Es el vehículo que permite transportar a otros lugares una opción de enunciación en el mundo de hombres y mujeres que han encontrado en el Hip Hop, desde sus identidades individuales una forma de potenciar sus formas de conocer y educar a otros/as y a sí mismos/as y construir alternativas pedagógicas y educativas que reconocen en la EHH una oportunidad de reivindicación de sus saberes.

El documental es la experiencia que me cuestionó e interpeló todo el tiempo pues me retó a tomar distancia y leer el proceso que me ha permitido construirme como maestra y como hiphoper (el Laboratorio Hip Hop), y que trazó en mí preguntas que quizás aún no soy capaz de contestar, pero que sin duda alguna dialogó con mis saberes y me motivó aún más a reafirmar los retos que me propuse hace dos años y que hoy siguen vigentes y en transformación. “En este

sentido, los proyectos audiovisuales permiten la interacción de tres elementos: la docencia, la investigación y la difusión de la cultura al servicio de la sociedad, por medio de un trabajo de colaboración que consiente el intercambio de saberes ayudando a la comprensión transdisciplinaria del cine en su entorno y complejidad.” (Mercader, 2012, Pg., 49)

2.3. Proceso creativo de construcción del documental - La experiencia investigativa

Proponer un documental audiovisual como una posibilidad de investigación obedeció a intereses personales, sobre el gusto por el cine y las construcciones narrativas desde la producción y la dirección del mismo. Además de potenciar (no tanto responder) unos cuestionamientos personales sobre el ejercicio de la comunicación social, sus alcances y sus límites, más allá de los ejercicios periodísticos u organizacionales, pues comprendo la comunicación como una posibilidad de interacción con otros mundos como una llave de apertura a otros horizontes de sentido, pues creo que a través de la construcción de productos y estrategias comunicativas es posible conocer otras formas de ser y estar.

El proceso de producción del documental me permitió establecer un diálogo con mi formación académica, los saberes que construí allí y mis experiencias como hiphoper. De esta manera mi participación como creadora-investigadora transitó entre mis prácticas pedagógicas y mis intereses y experiencias en el Hip Hop. “Así, los realizadores, quienes no se desligan por completo de la información que reciben, entran a participar, directa o indirectamente, en un proceso de negociación entre los referentes dados y sus apuestas expresivas para la creación de las obras audiovisuales.” (Urbancsik, 2011, pg., 267)

El interés por producir el documental obedeció también a una comprensión cercana del Hip Hop y la/os hiphopers que he conocido en el camino, pues sentía que las construcciones estéticas y audiovisuales que se pueden hacer alrededor del Hip Hop son sumamente potentes para un ejercicio educativo y pedagógico. Pero sobre todo, la idea inicial del documental surge como una apuesta personal (que luego será potenciada en la línea de arte comunicación y cultura) por proponer nuevos formatos y nuevos dispositivos en las formas de hacer, construir y materializar la investigación

en tanto a la educación comunitaria se refiere, pues a lo largo del 2016 me interrogué constantemente por las formas en las que los educadores/as comunitarios/as investigamos y para qué lo hacemos.

A continuación contaré la experiencia de la creación del documental en tres etapas: preproducción, producción y posproducción que además de dar cuenta de los ejercicios técnicos y narrativos por invisible que parezca, funcionaron como etapas del proceso investigativo.

Preproducción

La idea central, después de mucho pensarlo y cuestionarme fue mi propia forma de enunciación: el Hip Hop. Inicialmente mi pregunta fue por las acciones colectivas que se desarrollaban en las organizaciones y colectivos de Hip Hop de Bogotá y su relación con la construcción de nuevas ciudadanías con carácter urbano popular. Luego de casi 10 años de acercarme a la música rap y luego al Hip Hop¹ tuve la posibilidad de conocer muchas personas que trabajaban en organizaciones de base y que pensaban el Hip Hop desde una opción política y de reivindicación de derechos. En esta primera búsqueda llegué a un proceso emergente que se llamó Asamblea Hip Hop Distrital, donde nos reunimos hiphopers de la ciudad a discutir sobre las problemáticas de las localidades y a contar nuestras experiencias.

En uno de los eventos que se realizó con apoyo de este proceso conocí a la rapera feminista Yela Quim, intercambiamos algunas palabras y algunos días más tarde compartió la invitación a un conversatorio sobre una tesis de maestría: 'La Universidad de la calle y de la vida: el Hip Hop como una experiencia educativa'(Silva, 2016). Allí conocí a María Fernanda quien me contó del Laboratorio Hip Hop y agendamos una reunión con Tj Gómez. Les conté mis intenciones de acercarme al proceso y hacer un documental, aceptaron la propuesta. En marzo de 2017 ingrese a trabajar con el colectivo.

En las conversaciones con María Fernanda sobre su trabajo de grado y al conocer más el proceso que adelantaba el colectivo decidí que para ese momento y en medio de mis apuestas personales como maestra, era más importante la pregunta sobre cómo los hiphopers aprenden y enseñan y que nombrar la EHH era una apuesta trascendental para el movimiento que me vio crecer y que me regaló tan

1 El Hip Hop como un conjunto amplio de expresiones artísticas, culturales, políticas y espirituales. La música Rap como uno de los elementos artísticos que lo componen.

importantes cosas en mi vida. Fue importante cuando me pregunté cómo aprendí lo que sé sobre Hip Hop y cómo aquellos/as que me enseñaron lo aprendieron también, en palabras de Join, educador Hip Hop de Itagüí “(...) ¿cuál es la academia de cada uno y cada una? La experiencia. Y esa experiencia se llama Hip Hop, y esa academia se llama Hip Hop” (Grabación de audio, 24 de junio de 2017). Fue importante preguntarse por aquello que Join llama la academia Hip Hop y trascendental fue contribuir a darle un nombre pues los saberes que construimos allí distaban de ser académicos. Lo que aún no estaba claro era cómo iba a ser posible materializarlo en un documental.

Durante casi un año adelanté la búsqueda documental de investigaciones sobre Hip Hop, además de ver muchos referentes visuales de construcción de documentales. En ambos casos me di cuenta de la necesidad de hablar de la EHH pues las investigaciones se ubican en posiciones antropológicas, sociológicas o artísticas, pero pocas hablan de la educación en el Hip Hop. Las producciones audiovisuales sobre Hip Hop, elaboradas sobre todo en Estados Unidos se concentran en la reconstrucción histórica, pero no en la educación.

Uno de los momentos más importantes en términos de preproducción del documental fue en las escuelas de formación interna del Laboratorio Hip Hop y las preguntas y apuestas que se generaban allí, pues constantemente nos cuestionamos sobre la necesidad de llenar de contenido la EHH como una categoría de la que hablamos mucho, así como las distancias y acercamientos que encontramos con la educación popular. Fue claro entonces que si bien María Fernanda adelantó una caracterización muy completa de la EHH y sus componentes pedagógicos como los contenidos, los tiempos, las metodologías, etc. (Silva, 2016) era necesario seguir construyéndola como una categoría y preguntarse sobre el sentido político de hacerla presente y compartirla como un experiencia pedagógica para otro/as.

Ese momento fue fundamental, pues algunas de nuestras comprensiones de la EHH fueron trascendentales para la realización del documental, en primer lugar desde el concepto amplio de educación:

“Comprendemos la educación, como un proceso de aprendizaje que es posible gracias a la relación con los otros y las otras, que además es multiespacial y multitemporal. Es decir que no solamente es un lugar ocupado por la escuela, las clases y los talleres formales o no formales y en momentos concretos que están pla-

neados para estos ejercicios. Comprendemos que la educación es la vida misma, en este sentido creemos también que la educación Hip Hop está desde que el Hip Hop mismo apareció.” (Laboratorio Hip Hop, ponencia en Educación Hip Hop: Experiencias y Perspectivas, 2017).

En segundo lugar, uno de los acercamientos que hemos hecho a la definición de EHH, aunque esta siga en proceso de construcción y transformaciones constantes por parte del colectivo y de educadores/as Hip Hop que la siguen alimentando mediante sus experiencias:

“Comprendemos la Educación Hip Hop como un proceso de aprendizaje que se construye en las relaciones, experiencias y prácticas mediadas en la cultura hip hop. Es una propuesta pedagógica en sí misma, es decir que el Hip Hop no es un medio para otro fin, así que se diferencia de la educación basada en el rap o la educación basada en Hip Hop que son propuestas pedagógicas en donde se hace uso de los elementos artísticos para lograr fines pedagógicos y educativos diferentes al Hip Hop en sí mismo. Reconocemos la categoría “comunidad” como un eje central en el desarrollo de la educación Hip Hop y sus prácticas, teniendo en cuenta los elementos culturales e identitarios que tienen lugar en las experiencias estéticas, pedagógicas y personales.” (Laboratorio Hip Hop, 2017).

La importancia de estas dos propuestas fue fundamental para dos lugares de acción en la realización audiovisual: primero, la comprensión amplia de la educación que propone el Laboratorio, deposita en el documental la posibilidad de que éste se transforme en una mediación entre la comunicación y la educación, por tanto debía estar acompañado de una propuesta de circulación para que pueda funcionar como un dispositivo pedagógico multiespacial, multisensorial y multitemporal en los ejercicios educativos. “La imagen audiovisual, y en concreto el cine, proporciona un espacio formativo multidimensional que apoya el desarrollo de herramientas de expresión creativa a través de diversas manifestaciones artísticas, que facilitan el desarrollo de grupos creativos” (Mercader, 2012, pg., 48)

Segundo, si el documental pretende hablar de la EHH es necesario mostrar experiencias y prácticas reflejadas en los personajes y situaciones de la narración. En tanto se propone la EHH como una educación para sí el documental debía problematizar el Hip Hop y por ello el reto de hablar desde otros lugares dis-

tintos a los artísticos y sus elementos, además se debía hacer un acercamiento a la educación comunitaria como una posibilidad de acción pedagógica de la EHH, la cual será evidenciada en el tercer capítulo.

Producción

Desde abril de 2017 y hasta septiembre de 2018 grabamos prácticamente todo lo que hacíamos con el Laboratorio: las escuelas de formación interna, los talleres que hicimos en el segundo y tercer Encuentro de Pedagogías y Epistemologías Hip Hop, el evento anual del colectivo, Educación Hip Hop: Experiencias y Perspectivas e incluso las reuniones mensuales. En los primeros meses de grabación no pensaba tanto en el objeto de investigación, porque en ese momento aún no era claro, por ello grabábamos lo que más podíamos y no nos concentramos tanto en las condiciones técnicas como los planos o el sonido.

Uno de los elementos más importantes para el desarrollo de la línea narrativa fueron los personajes, ya que era necesario precisar en el discurso pues este es un elemento que dota de fuerza las acciones que pueden ser evidenciadas en el documental, y si bien sus experiencias podían ser contadas con recursos diversos como el voz en off me pareció fundamental que los relatos y las posturas en relación a sus prácticas y construcciones discursivas fueran en primera persona pues son además un recurso estético que permite conocer de primera mano a los sujetos que hicieron parte del proceso. Así, dice Manuel Delgado refiriéndose a ciertas experiencias de realización cinematográfica “Los gestos y las miradas que ninguna descripción literaria conseguiría plasmar con total fidelidad podían contemplarse tal cual se daban, al tiempo que era dado escuchar la voz real de los protagonistas de los relatos científicos.” (Delgado, 1999, pg., 64)

Para cumplir con este propósito se diseñaron unas entrevistas guiadas por preguntas que seguían los objetivos de la investigación. Las temáticas que se abordaron fueron principalmente: la relación que entablan los personajes con el Hip Hop, sus pensamientos y perspectivas sobre la EHH, su lugar en el mundo como una posibilidad de autonombrarse y en el caso de María y Tatiana, su relación con el Laboratorio Hip Hop y la reconstrucción de la historia del proceso. Este último elemento es fundamental para la construcción de la línea narrativa, pues es en el Laboratorio en donde tienen lugar la mayor parte de las acciones pedagógicas que son visibles en el documental, por ello el papel que juega el Laboratorio como una plataforma que es capaz de sostener las propuestas aquí presentadas, es fundamental para la producción audiovisual.

El proceso de producción del documental fue todo un reto personal, sobre todo porque implicaba un diálogo problemático que se debatía entre mi lugar como parte del Laboratorio y por tanto como una persona activa en las acciones pedagógicas que desarrollamos y mi lugar como investigadora-realizadora audiovisual que registraba estas acciones.

El proceso de producción marcó además momentos fundamentales que cambiaron mi vida para siempre, pues me permitió recorrer varios lugares del país, encontrarme con personas que ampliaron mis propios horizontes de sentido y visitar lugares que aún recuerdo con nostalgia y llena de amor y agradecimiento por las experiencias que tuve en medio de lo que nos proponemos como colectivo y en el proceso de la configuración de mi identidad. Este proceso cambió definitivamente mi vida, en términos políticos y pedagógicos pues incluso después de tanto tiempo conociendo el Hip Hop, pude descubrir aún más puertas y ventanas a sus múltiples dimensiones que atraviesan mis quehaceres diarios. “Hoy comprendí aquello que decimos tanto de la condición de ‘sujetos’ de los seres humanos, pues no vuelvo a casa como llegué, se ha tejido un hilo más de aquellos que sujetan mi historia de vida. Aquel nudo que se queda aquí es sostenido por Jenn y Join, quienes me han enseñado tanto en tan poco tiempo.” (Fragmento diario de campo, mayo de 2018, Medellín).

Posproducción

El proceso de edición del documental fue aquella oportunidad de creación y experimentación en el desarrollo de la investigación: se trata de las decisiones finales que se toman sobre el material recolectado y la forma en que será presentado. Esta etapa implica pensar el producto final desde lo narrativo, lo técnico y lo pedagógico; pues es desde esos tres elementos donde el documental debe cobrar vida, dar cuenta del proceso de investigación y conformarse como un dispositivo posible para acciones pedagógicas a su alrededor.

Además de ello me implicó inscribirme en el papel de edición y por tanto de una clasificación rigurosa de la información y las acciones, me pues este es el momento de construir una historia que pueda responder a unos intereses investigativos particulares, a unas apuestas colectivas de investigación del Laboratorio Hip Hop y a un proyecto de comunicación audiovisual que pueda cumplir con las características técnicas y narrativas de un documental. A pro-

pósito de las decisiones del proceso de la creación audiovisual, profesores de la Universidad Javeriana leen las experiencias de varios estudiantes universitarios que produjeron y dirigieron productos audiovisuales

“estos jóvenes realizadores audiovisuales son el fiel reflejo de que cada vez es mayor la posibilidad, para los miembros de su generación, de expresar ideas y sentimientos de formas creativas, las cuales se evidencian, en este caso, en la creación de obras donde ellos son quienes deciden qué cuentan y cómo lo hacen.” (Urbanczyk y otros, 2011, pg., 268)

La primera secuencia de edición se configuró en julio de 2018. Esta era una maqueta de recuento de los momentos que consideraba, debían aparecer en el documental. Teniendo en cuenta los momentos que aparecían allí pensamos en experimentar con una serie documental de tres capítulos, divididos en los tres elementos fundamentales para mí: problematizar el Hip Hop, la EHH como una categoría en construcción y el nombrarse en el mundo como una acción de autodeterminación.

En el primer capítulo se presentaba una posibilidad de problematizar el Hip Hop. En este caso se construyó una discusión alrededor de las problemáticas de género reflejadas en las configuraciones de identidad de los/as hiphopers y las prácticas machistas y masculinizadas del Hip Hop. Sin embargo, en el proceso de edición nos dimos cuenta que era una discusión muy potente, que merece un lugar protagonista en otro momento, pues en un intento por establecer una relación dialógica, resultaba diluyéndose en las muchas otras cosas que le seguían o le antecedían y que termina alejándose de la pregunta de investigación, centrada en la EHH.

El segundo capítulo se construyó como una intervención discursiva de los personajes sobre la EHH y lo que hasta el momento han pensado sobre ella. Fue posible enlazarlo con la importancia de nombrarse en el mundo, en tanto hacer material la EHH y los roles de las personas que participan en ella: Educadores/as Hip Hop.

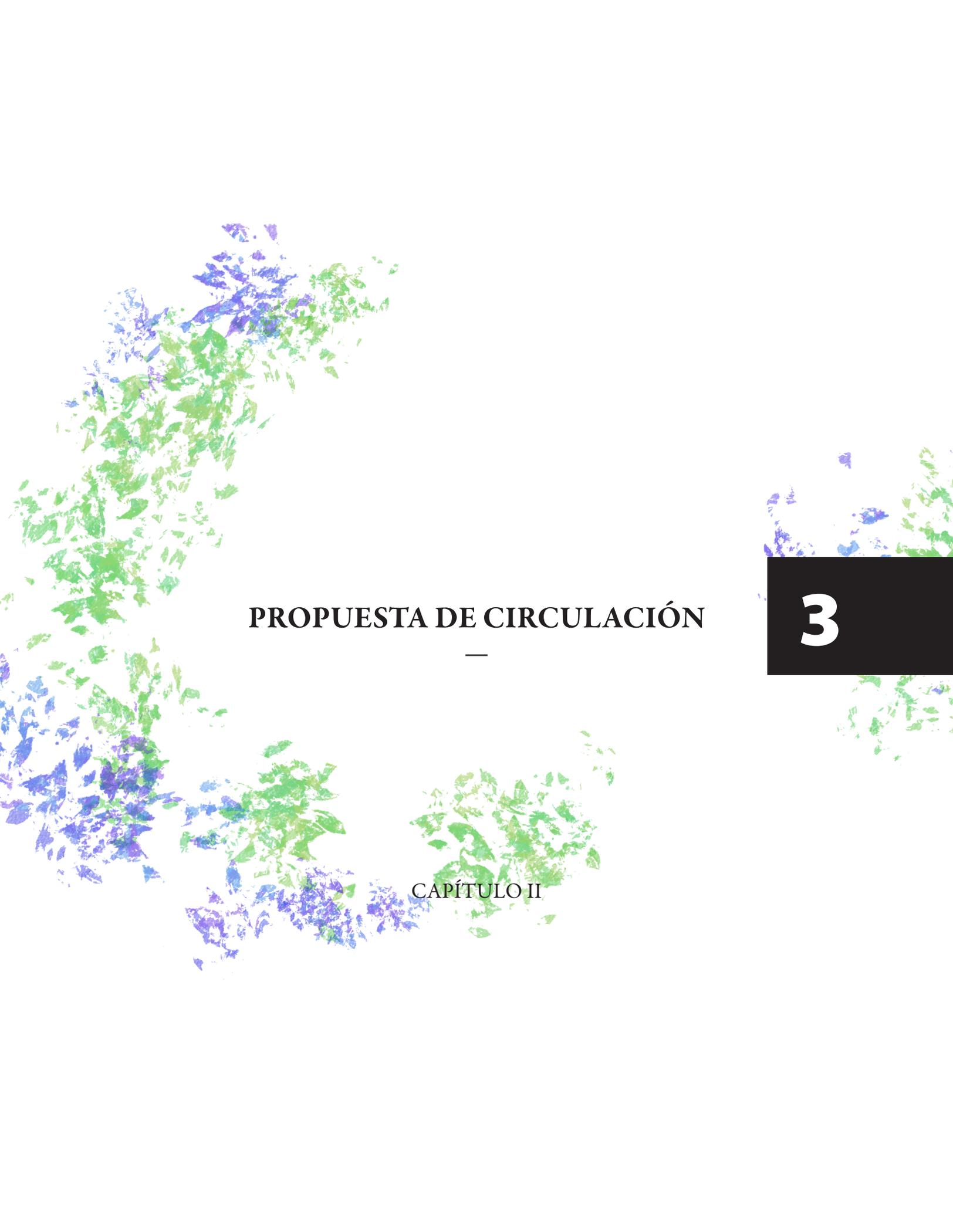
En un inicio, la división de la narración en los tres capítulos permitió evidenciar con más claridad las problemáticas propuestas y su desarrollo, al menos en términos discursivos. Sin embargo, el problema se presentó en la construcción visual y narrativa del documental, pues la propuesta resultaba poco productiva pedagógica y narrativamente al configurarse como un producto narrativo tan extenso que no generaría mayor impacto visual o dramático.

Finalmente decidimos unir los tres capítulos, estableciendo límites en la importancia de cada intervención, que además estuviera acompañada de una acción construida como una escena, que si bien dentro del documental funciona como sostén del discurso, también lo puede hacer por sí misma, además de dar cuenta de los procesos que adelantan los personajes y el Laboratorio Hip Hop como acciones pedagógicas de la EHH.

El primer capítulo pasó de ser la problematización del Hip Hop en clave de género, a ser lo que significa el Hip Hop en la vida y construcción de identidad para cada personaje, pues además de situar a los personajes en contexto y describir su relación con el Hip Hop también permite ampliar las comprensiones del mismo más allá de las acciones alrededor de los elementos artísticos. La discusión que se planteó en el segundo y tercer capítulo se mantuvo priorizando las intervenciones en términos de la contundencia narrativa y las características técnicas que favorecían o no la estética audiovisual.

Teniendo presente la contundencia de la imagen y que la flexibilidad narrativa fuera capaz de despertar lo sensible y buscar que la/el espectador pueda establecer una relación con el personaje, la versión final del documental se construye alrededor del diálogo entre los tres personajes sobre la EHH y sus lugares en el mundo y las acciones pedagógicas adelantadas por el Laboratorio en el marco de la EHH.

PROPUESTA DE CIRCULACIÓN

3

CAPÍTULO II

'CYPHER'

*“Ustedes son un Cypher vivo
y por eso digo que se merecían un himno, por eso rimo,
por eso inspiro el camino de los que vienen
ya que cuando yo no esté serán ustedes quienes enseñen,
por eso inspiro el camino de los que vienen
ya que cuando yo no esté serán ustedes quienes eleven
estas palabras que el Hip Hop hoy les tiene”*

Ubuntu, Jotaika Bops

El objetivo central de este capítulo es diseñar una propuesta que se desarrolle entre componentes comunicativos y educativos para configurarse como una mediación que resulte en la composición de un dispositivo pedagógico. Para ello se recurre a establecer primero la relación entre comunicación y educación desde algunas propuestas teóricas que han tenido lugar en los últimos años, para luego describir las características de un dispositivo pedagógico y cómo es posible construirlo. Teniendo en cuenta lo anterior, se presenta la propuesta final.

3.1. Entre la comunicación y la educación: un diálogo pedagógico

La discusión teórica que aquí se propone se sitúa desde dos lugares: primero, las potencialidades de la comunicación en medio de la 'Sociedad Red' propuestas por Manuel Castells (2009) y segundo, los avances que ha hecho Jesús Martín-Barbero de la relación comunicación- educación y la propuesta de 'mediación' que será de suma importancia para el posterior desarrollo del dispositivo pedagógico.

La propuesta de Manuel Castells ubica la comunicación como un lugar de disputa por el poder, en tanto los movimientos sociales han potenciado sus acciones colectivas por medio de la comunicación y la tecnología, sobre todo en las redes sociales. El ejercicio de investigación creación de la producción del documental es lo que Castells llama la 'autocomunicación': "Cuanto más grande sea la autonomía de los sujetos comunicadores respecto a los controladores de los nodos de comunicación sociales, mayores serán las oportunidades para introducir mensajes que cuestionan los valores dominantes y los intereses en las redes de comunicación" (Castells, 2009, pg.531).

Partiendo de la propuesta de Castells, comprendo la comunicación desde un lugar amplio en donde es posible desarrollar ejercicios de transformación social y de los imaginarios colectivos y del sentido común respecto al Hip Hop. Los lazos que teje la comunicación entre los saberes y las experiencias de los sujetos y procesos colectivos a través del mundo permite la pluralización del saber comprendido desde la diversidad de los lugares de producción de conocimiento, en este caso la EHH.

A este proceso de pluralización de saberes Jesús Martín-Barbero llama 'segunda alfabetización' haciendo referencia a la posibilidad de otros lenguajes como

“múltiples escrituras que hoy conforman el mundo del audiovisual y del texto electrónico” (Martín-Barbero, 2003, pg.52). Ejercicios comunicativos que le apuntan a este proceso permiten cambios en los modos de circulación y producción del saber, que abogan por una mediación de las imágenes para la construcción visual de lo social en vía de la demanda por el reconocimiento y a un nuevo modo de ejercer políticamente el derecho a ser visto/as, a conocer, aprender y enseñar para educar y educarse. La posibilidad del uso de la tecnología tanto en sus herramientas de producción y de circulación

“remite hoy no a la novedad de unos aparatos sino a nuevos modos de percepción y lenguaje, nuevas sensibilidades y escrituras. Radicalizando la experiencia de des-anclaje producida por la modernidad, la tecnología deslocaliza los saberes modificando tanto el estatuto cognitivo como institucional de las condiciones del saber y conduciendo a un fuerte emborronamiento de las fronteras entre razón e imaginación” (Martín-Barbero, 2003, pg80)

La comunicación, como un campo de acción pionero en el uso de las herramientas tecnológicas de la información, es el vehículo que permite potenciar acciones tanto individuales como colectivas de la EHH, poniendo en evidencia, en este caso, las experiencias y los discursos de aquellas personas que adelantan procesos educativos en la cultura Hip Hop. Es una opción para que otros/as conozcan y se acerquen a estas propuestas educativas para seguir adelantando su construcción desde espacios de producción de significaciones y no solamente desde la acumulación de informaciones producidas desde lugares institucionales. Para Martín Barbero (2012a) estos espacios de producción proveen nuevos conceptos de cultura, comunicación y educación que se podrán convertir en procesos de socialización en donde tengan lugar sistemas de conocimiento, producción simbólica de la realidad y nuevas percepciones y valoraciones de las identidades y los saberes.

Para que los lugares de significación y los procesos de socialización puedan ser realizables, es necesaria la presencia de la educación, acompañada de rutas metodológicas que puedan mediar en las acciones que se adelanten,

“La *educación* sería entonces el decisivo lugar de su entrecruce (significación y acción). Pero para ello deberá convertirse en el espacio de conversación de los saberes y las narrativas de configuración de las literalidades y visualidades. pues desde los mensajes que entre ellas traman es desde donde se vislumbra, expresa y toma forma el futuro.” (Martín- Barbero, 2003, pg. 79)

La relación comunicación-educación se presenta como un diálogo en constante construcción que se distancia de habitar en uno de los dos lugares exclusivamente, sino que en cambio transita entre ambos lugares y se alimenta de las posibilidades que cada uno proporciona, teniendo en cuenta que se hacen necesarias acciones comunicativas que potencien los ejercicios educativos y que estos son fundamentales para lograr lo que Castells llama la autocomunicación.

Luego de establecer esta relación, es necesario precisar el enlace que las logra articular, esto es el dispositivo pedagógico que se desarrolla a continuación.

3.2. La construcción de dispositivos pedagógicos

Este apartado se desarrolla a partir de la propuesta de Martín-Barbero de la 'Mediación', pues el dispositivo pedagógico es un enlace que permite el diálogo entre el producto audiovisual y un ejercicio educativo dirigido por una ruta metodológica que responde a unos objetivos que se proponen la circulación de lo expuesto en el documental. La construcción del dispositivo y la ruta metodológica es necesaria en tanto el documental no puede funcionar como un dispositivo por sí mismo, sino que debe estar enmarcado en una propuesta intencionada desde la relación comunicación-educación, adicionalmente permite la materialización de la creación y la experimentación en los ejercicios educativos con las comunidades y las personas que participan en la investigación.

El diseño del dispositivo pedagógico en tanto mediación, es decir, como "articulaciones entre prácticas de comunicación y movimientos sociales, las diferentes temporalidades y la pluralidad de matrices culturales" (Martín-Barbero, 2003a, pg. 257) supone comprender el documental no como un medio de instrumentalización en el ejercicio pedagógico sino como un elemento que suscita otras acciones desde el reconocimiento de otras formas de ser y pensar. Martín-Barbero propone la mediación desde tres lugares: la situación, el debate y los procesos, que serán centrales en el diseño de la propuesta final.

El diálogo de saberes que propicia el dispositivo pedagógico, como lo propone Martín-Barbero es en tanto "descubrir en la trama de nuestro propio ser la presencia de los lazos sociales que nos sostienen. Es echar los cimientos a una posición colectiva, comunitaria del mundo" (Martín-Barbero, 2003, pg. 35),

es la posibilidad de ser sujeto, siempre y cuando el ejercicio educativo que se desarrolla en este marco, permita la participación de los sujetos

“Participando en la producción cultural de los medios de comunicación de masas y desarrollando redes independientes de comunicación horizontal, los ciudadanos de la Era de la Información son capaces de inventar nuevos programas para sus vidas con los materiales de sus sufrimientos, miedos, sueños y esperanzas. Construyen sus proyectos compartiendo su experiencia. Subvierten las prácticas de la comunicación tradicional ocupando el medio y creando el mensaje.” (Castells, 2009, pg. 552)

Teniendo en cuenta las características de un ejercicio de creación en términos experimentales y desde las experiencias de las personas, los resultados que se esperan de tal ejercicio están abiertos a lo desconocido y lo inesperado, guiado por preguntas constantes que permitan el descubrimiento de otros saberes, otros lenguajes y otras posibilidades de ser, es decir que permitan la ampliación de los horizontes de sentido de las personas.

3.3. Cypher: Propuesta final

En el marco de lo desarrollado anteriormente, la propuesta que transforma el documental en dispositivo pedagógico busca establecer diálogos entre los saberes de las personas que participarán, en una búsqueda constante que propicie la posibilidad de ampliar de los horizontes de sentido del Hip Hop, apoyándose en la EHH.

Se trata de una estrategia en clave de educación-comunicación que piensa el documental como un producto investigativo audiovisual que, de acuerdo a los públicos objetivos que se identifican, se le proponen unos espacios de circulación, exhibición y diálogo, acordes a cada público, como parte de los procesos de la EHH, en torno a unas problemáticas específicas.

El nombre de esta propuesta es Cypher, como una apuesta por otras formas de relaciones pedagógicas horizontales y colectivas:

“En la cultura Hip Hop, la palabra Cypher se utiliza, a menudo, para referirse a la reunión de hiphopers, ubicados en círculo, con el fin de improvisar rimas de rap o de bailar; cada uno tiene un turno para participar, después del cual la persona ubicada al lado

hace lo propio. No obstante, esta definición abarca solo una parte del significado que tiene el Cypher en las escuelas de Hip Hop. En un sentido amplio, este puede entenderse como una metáfora del tipo de relaciones que los hiphopers pretenden establecer entre ellos, del cuestionamiento de la jerarquía entre educadores y educandos, y de la apuesta por el diálogo como una forma de aprendizaje. En la mayoría de los talleres de Hip Hop, los participantes se ubican en círculo o en Cypher, lo que expresa la intención de que todos se encuentren en el mismo nivel, en igualdad de condiciones, sin importar si son educandos o educadores, y en una ubicación propicia para mirarse y comunicarse.” (Silva, 2016, pg. 148)

La intención de darle este nombre a la propuesta tiene que ver con el acercamiento que pretendo, las personas puedan tener del Hip Hop y sus prácticas. Es también una invitación a la creación y experimentación para potenciar las posibilidades del pensar y el sentir de quienes participan en el ejercicio educativo, pues por ejemplo, cuando se desarrollan los Cypher en torno al freestyle (la improvisación en la música rap), los/as MC² están construyendo los versos desde la experimentación y el diálogo con las demás personas del círculo, para en últimas llegar a una construcción colectiva sin mayores pretensiones.

El Cypher es además la oportunidad de compartir la palabra en comunidad, en donde cada quien ocupa un lugar importante y participa de manera activa desde sus habilidades individuales, pero también es un espacio donde se enseña y se aprende incluso sin que este sea el objetivo central, aquello que María Fernanda describe en su investigación etnográfica como ‘aprendizajes invisibles’ (Silva, 2016) propios de la EHH. Es por ello que esta propuesta no se inscribe en una propuesta pedagógica estrictamente, pues como lo propuse antes, lo ideal es que transite entre varios lugares.

Objetivos

- Propiciar un espacio en donde las personas que participen de los ejercicios comunicativos puedan acercarse al Hip Hop y la EHH como espacios

² Los/as MC son las personas que componen y cantan la música rap. Las iniciales quieren decir Maestro/a de Ceremonias, pues era así como se les llamaba a las personas que intervenían cantando o no, mientras el Dj tocaba en las fiestas tradicionales de Hip Hop en los años 70.

en donde es posible construir colectivamente, para así generar articulaciones entre procesos y lugares de enunciación.

- Generar espacios de discusión alrededor de la EHH para aportar a su construcción y problematización.
- Fortalecer formas distintas y emergentes de ejercicios pedagógicos por medio del diálogo entre el documental y otros productos elaborados desde otros lenguajes y lugares.
- Aportar a la configuración y construcción de la EHH desde acciones educativas que puedan llenarla de contenido, además de ponerla a dialogar con los saberes académicos que amplían su horizonte de sentido y comprensión.
- Problematizar el Hip Hop con respecto a algunas acciones y prácticas como las problemáticas de género o la comprensión y apropiación de los elementos no artísticos del Hip Hop³ que en la medida en que se abran las discusiones alrededor de éstas es posible contribuir a la construcción y transformación colectiva del Hip Hop.

La proyección del documental es el elemento que sirve como pretexto para generar una conversación en torno a la EHH, el Hip Hop, la producción audiovisual en términos narrativos y técnicos o la investigación-creación. Esta es una herramienta metodológica y pedagógica que puede ser parte fundamental en algunas de las estrategias de circulación, pues no solo funciona como un referente y un punto de encuentro e inicio de las discusiones y construcciones sino que es el medio comunicativo y pedagógico en sí mismo. Por ello en algunos momentos su proyección será fundamental, sin que se convierta en una obligación pues las dinámicas de tiempos y espacios pueden interferir.

A continuación se desarrollan los tres ejes centrales de la propuesta, en un sentido amplio para luego diseñar la matriz estratégica de la propuesta en donde se especifica la relación entre cada eje.

Públicos

A continuación defino cuáles son los públicos a quienes se dirige la propuesta, así como el objetivo de haber escogido cada uno.

3 Beat boxin (música con el cuerpo, sobre todo con la garganta y las manos), la moda callejera, el emprendimiento callejero, el lenguaje y el conocimiento.

- La academia/LECO: como un campo de disputa del saber, no en busca de legitimación sino de diálogo, pues es un espacio que permite potenciar los saberes y enriquecerlos. Además de abrir el debate de la posibilidad de explorar otras formas de investigación y de construcción de conocimiento. Además de la pertinencia de establecer diálogos entre la EHH y la EDUCO.
- Los Educadores Hip Hop: Como una apuesta política de enunciación y autodeterminación de sus prácticas educativas, con el ánimo de potenciarlas y encaminar las discusiones hacia nuevos horizontes de sentido que puedan problematizarlas en su autotransformación.
- Laboratorio Hip Hop: leer la propia experiencia, en tanto permite un análisis y una reflexión importante sobre las prácticas y las experiencias del colectivo, además de trazar otras rutas posibles de acción además de la aquí descrita.
- Participantes del documental: en vías de la retroalimentación del proceso por parte de quienes participaron en la investigación para entablar un diálogo con sus sentires y sus pensamientos alrededor de la producción.
- Público en general: por medio del uso de la mass media como YouTube y Vimeo que son plataformas de difusión masiva. En vía de lo que Castells propone como la apropiación de la mass media y el internet. Este es un público abierto, pues puede llegar a cualquier persona que esté interesada en conocer la producción y lo que se propone allí. Las personas se acercan sin mayores pretensiones sin embargo, permite que tenga lugar la circulación del producto en un espacio multiespacial y multitemporal.

Ejes mediadores en la práctica pedagógica

Estos son algunos elementos que ayudan a enlazar las discusiones que me propongo desarrollar y los objetivos trazados.

- Problematización del Hip Hop y sus comprensiones: este es uno de los elementos más importantes, pues será transversal en todos los espacios, pues además de ser una apuesta muy importante para las propuestas del Laboratorio Hip Hop lo es para mí como investigadora, educadora

pero sobre todo como hiphoper. Pues como lo mencione anteriormente se hace necesaria una comprensión contextualizada del Hip Hop, su construcción histórica y sus problemáticas para generar propuestas de transformación.

- Procesos de creación y potenciación de experiencias - esperar lo inesperado: al igual que el anterior, este será un objetivo transversal en los ejercicios participativos, donde se da espacio a los haceres individuales o en grupo en busca de despertar lo sensible para incentivar las construcciones creativas, bien sea discursivas o de materiales pedagógicos, didácticos o metodológicos en medio de un diálogo entre la razón y el sentir. Estos procesos de creación alimentan las experiencias de las personas que participan de los ejercicios pedagógicos.

“Ahí cobra sentido la idea de creación-investigación-creación, pues a partir de acciones de afectación o performativas y el registro de la experiencia propuestas por todos (grupo de creación)... se generan análisis y reflexiones (...); posteriormente, como propuesta final del proceso, se busca desarrollar un espacio creativo que dé cuenta de esto, donde no importa tanto el resultado, sino justamente el proceso.” (Niño, 2016, pg. 69)

- Diálogo con otras producciones: para posibilitar los procesos de creación de las personas que participan de los ejercicios pedagógicos, es necesario referirse a otras posibilidades de producción bien sea audiovisual o de otra índole, para así establecer una conversación con otras formas de investigación o de producciones comunicativas y educativas que aporten al proceso o que incluso sean referentes de debate y problematización. Estas producciones pueden ser cercanas al Hip Hop o no, ya que también es una posibilidad de ampliación de los horizontes de sentido.
- Proyección y evaluación del proceso: lo planteo específicamente para el Laboratorio Hip Hop en tanto el proyecto funciona como una apuesta interna inscrita en el núcleo de investigación del colectivo, además de proveer recursos para evaluar nuestras acciones desarrolladas hasta ese momento y proyectar futuros proyectos relacionados con el documental.

Espacios

Son espacios en los que se contempla la proyección y discusión del documental, teniendo presentes las características de cada uno.

- Educación Hip Hop: Experiencias y Perspectivas: es un espacio creado y organizado por el Laboratorio Hip Hop como una plataforma de encuentro con educadores/as Hip Hop de Bogotá, para compartir sus experiencias y construcciones frente a la EHH. La primera versión se desarrolló como un panel para la presentación de seis experiencias. En el evento del 2018 se planea una dinámica por mesas de trabajo, posterior socialización y una toma pedagógica de la Carrera Séptima en Bogotá.
- IV Encuentro Nacional de Pedagogías y Epistemologías Hip Hop: este es un evento anual en el que nos reunimos educadoras/es de varias partes del país. Es un espacio para compartir experiencias educativas cercanas o enmarcadas en el Hip Hop, en el que, durante tres días tienen lugar talleres, conversatorios, cine foros, etc. Para la organización logística y metodológica siempre se tiene en cuenta establecer un diálogo con otras formas de conocimiento y el Hip Hop. En los eventos pasados ha sido con los saberes ancestrales. El IV encuentro se llevará a cabo en Bogotá en mayo- junio de 2019.
- Sustentación del trabajo de grado - Universidad Pedagógica Nacional: Este es un espacio formal de presentación del proyecto audiovisual y soporte documental en la LECO como requisito para culminar mi preparación como educadora comunitaria. Es un momento fundamental, pues es la oportunidad de establecer un diálogo entre los saberes de la academia y los construidos por en el Hip Hop.
- Talleres prácticos: Permite la creación y la experimentación en el marco de un ejercicio educativo con las personas que se realice, además de apostarle a una construcción colectiva de saberes, teniendo en cuenta las características de un taller, pues son necesarios momentos de didácticas que propicien los quehaceres en grupo y momentos de socialización de éstos para compartir lo realizado pero también las percepciones de la razón y lo sensible.
- Conversatorios/foros/paneles: Es un momento propicio para el intercambio de experiencias, preguntas y percepciones de mi proceso y el de otras personas bien sea en términos audiovisuales o no. En términos metodológicos permite la participación de quienes asisten al evento, es también la oportunidad de tejer redes para futuros proyectos colectivos.

**UN DIÁLOGO CON LA
EDUCACIÓN COMUNITARIA**

4

CAPÍTULO III

'HIP HOP Y PUNTO'

*“¡Por un Hip Hop que no sea criticón!
¡Por un Hip Hop que sea crítico!
Educación Hip Hop para deconstruir la escena
más allá del escenario
más allá de la lucha de clases
hay Hip Hop gomelo, hay Hip Hop proleto.
El machismo también está en el gueto
Hip Hop no se instrumentaliza porque no es un objeto
para aumentarle votos al partido más corrupto
en el juego electorero ¡No!”*

Cazomizo feat Jotaika y Tj, Hip Hop y Punto

A modo de cierre, este capítulo busca entablar un diálogo entre lo propuesto en los dos capítulos anteriores y la educación comunitaria (EDUCO en adelante) como un campo de acción político y pedagógico con potencialidades ilimitadas de construcciones y propuestas. En un primer momento se hace un análisis reflexivo de la oportunidad de construcción de producciones comunicativas en la EDUCO, luego hago una invitación a las investigaciones que se sitúan desde la EDUCO para que exploren el campo de la investigación- creación. Finalmente ubico la EDUCO como un campo de potencialidad para los procesos educativos y las investigaciones de la EHH.

4.1. El sentido pedagógico de los productos comunicativos en la educación comunitaria

El sentido de lo popular y lo comunitario se ha transformado con el surgimiento y/o fortalecimiento de nuevas apuestas desde las acciones colectivas y las individuales. En medio de los cambios sociales que ha impuesto la 'Sociedad Red' (Castells, 2009), las acciones políticas se han trasladado hacia formas diversas de resistencia y construcción. Entre ellas, lo estético, lo artístico y la comunicación digital han sido elementos de suma importancia para las mediaciones entre las formas de lucha y la transformación de los saberes en relación a estas nuevas formas de habitar el mundo.

En el segundo capítulo se desarrolló la relación comunicación-educación como una posibilidad de acción que puede potenciar la pluralización de los saberes. Para la EDUCO esto es fundamental pues si se tiene en cuenta la diversidad de posibilidades de construcción de conocimiento que tienen lugar allí, comprendiendo que las acciones educativas son desarrolladas desde múltiples lugares de saber tales como: las comunidades indígenas, los campesinos y campesinas, comunidades negras, jóvenes, infancias, etc. "El proceso comunicativo es fundamento del proceso educativo, y es por ello que la pedagogía opera básicamente en el campo de las mediaciones. Éstas, a su vez, se hacen visibles a través de los procesos comunicativos (simbólicos y materiales) que se desarrollan en los acontecimientos educativos" (Mejía, Awad, 2016 pg. 120). La producción comunicativa es entonces una posibilidad pedagógica e incluso metodológica para dialogar y hacer visibles las interacciones sociales y culturales que tienen lugar en los ejercicios pedagógicos de la EDUCO.

Las producciones comunicativas en la EDUCO permiten desarrollar acciones pedagógicas desde la participación protagónica de las personas con que-

nes los educadore/as comunitario/as comparten en medio de los quehaceres educativos. “Haciendo educación desde una perspectiva crítica, progresista, nos obligamos por coherencia a engendrar, estimular, favorecer la propia práctica educativa en el ejercicio del derecho a la participación por parte de quien está directa o indirectamente ligado a este quehacer” (Freire, 1997, pg. 84). La participación protagónica se da en la medida en que son los participantes de los ejercicios pedagógicos quienes tienen poder de decisión sobre los contenidos, los lenguajes y los dispositivos comunicativos que van a usar para sus propias construcciones.

Para que los ejercicios pedagógicos en vías de la producción comunicativa tengan sentido es necesario también repensar el papel de los educadores/as comunitarios en sus ejercicios pedagógicos. Para ello Martín-Barbero propone al educador como mediador en los quehaceres educomunicativos.

“El nuevo ecosistema comunicativo acerca como nunca antes el oficio del educador al del comunicador, y viceversa. Y no es la desaparición del educador lo que ese ecosistema está produciendo, sino la transformación de su figura, que, de mero retransmisor de saberes, pasa a convertirse en comunicador capaz de formular problemas y diseñar procesos, de provocar interrogantes y coordinar equipos de trabajo, de sistematizar experiencias y poner a conversar la memoria de los adultos con la imaginación de los jóvenes.” (Martín-Barbero, 2012, pg.37).

Ubicándose en ambos lugares de los espacios educativos, es decir que quien enseña pero también aprende con el otro/a, el/la educadora comunitaria participa activamente en las interrelaciones y el diálogo de saberes riguroso, dispuesto a la ampliación de horizontes de sentido, no solamente en lo referente a las temáticas que se trabajan en el momento sino también al desarrollo de su práctica pedagógica.

Teniendo en cuenta que los ejercicios y las prácticas educativas de la EDUCO son en su mayoría situadas e intencionadas desde un lugar político, la disputa por la posibilidad de enunciación de las formas de ser y saber de las personas con las que interactuamos, la producción de dispositivos comunicativos alienta los encuentros y las relaciones horizontales en la producción de conocimientos colectivos,

“los educadores populares buscamos el reencuentro del sujeto consigo mismo, con su quehacer individual y social (...), con sus prácticas y experiencias, con su medio y sus posibilidades, con su

entorno y su cultura, ya que las transformaciones sólo son posibles con hombres y mujeres que se conocen, se asumen, se valoran, creen en sí mismos y en lo que son capaces de hacer” (Mejía y Awad, 2016, pg. 74).

La mediación de los procesos y dispositivos pedagógicos encaminados hacia la comunicación como un campo de acción y disputa política y cultural hacen posible que “unos hombres reconozcan a otros, y ello en ‘doble sentido’: que les reconozcan el derecho a vivir y pensar diferente, y que se reconozcan como hombres en esa diferencia.” (Martín-Barbero, 2012, pg.40). Es por ello que la EDUCO es un espacio propicio para la edificación de saberes diversos que complejizan la comprensión del mundo, dotándola de otros sentidos posibles de estar y ser con otros/as. Para que esto sea posible y en el desarrollo de los quehaceres pedagógicos y comunicativos es necesario implementar “Métodos, procesos, técnicas de enseñanza, materiales didácticos, que deben estar en coherencia con los objetos, con la opción política, con la utopía, con el sueño del que está impregnado el proyecto pedagógico” (Freire, 1997, pg. 88). De allí entonces la invitación a desarrollar procesos de creación y experimentación pedagógica e investiga que no solamente respondan a nuestros intereses como investigadores/as comunitarias, sino que también se diseñen teniendo presente la coherencia entre nuestra posición política frente a los actos educativos y las estrategias, herramientas y enfoques pedagógicos desde los que nos situamos.

El sentido pedagógico de dialogar con la comunicación comprende el desarrollo de una relación estrecha entre las intenciones políticas y pedagógicas de la disputa por los lugares del saber en donde “comunicar equivalga a poner en común, o sea, a entrar a participar y ser actores en la construcción de una sociedad democrática.” (Martín-Barbero, 2012, pg.20). Las estrategias comunicativas como la desarrollada en el segundo capítulo no podrían ser por sí mismas en tanto no se enlacen con propósitos pedagógicos, pues son la columna vertebral de los procesos y además permiten la problematización de la comunicación y sus acciones dotándolas de sentidos políticos y participativos como propone Martín-Barbero.

4.2. La educación comunitaria: nuevas apuestas de investigación y educación

En medio de un programa como la LECO, donde se enuncian y construyen propuestas de cambio y transformación en términos de lo pedagógico y lo

educativo, es también necesario repensar las formas de investigación, sobre todo en términos de lo comunitario y la investigación comunitaria, que debería poder diferenciarse de una investigación educativa tradicional, pues la comprensión de los sujetos que hacen parte de la educación comunitaria pasa también por entender que existen otras formas de aprender, de enseñar y por tanto de investigar.

Es desde allí que las apuestas de la línea de investigación Arte, Comunicación y Cultura de la LECO, se han encaminado hacia formas distintas de producción de las investigaciones pedagógicas, como formas de potenciar las características estéticas y los saberes de las personas con quienes se trabaja. Los esfuerzos de la línea de investigación por conformarse como un laboratorio de experimentación pedagógica e investigativa han dado frutos en la medida de la producción de trabajos como estos, que encuentran un lugar discursivo y creativo para la investigación en y con la comunidad.

En el diseño e implementación de las rutas metodológicas de la EDUCO, las nuevas apuestas de investigación, en este caso de investigación-creación, permiten ampliar los campos de acción y discurso para reconstruirse como coyuntura transdisciplinar que alimenta las acciones propias de quienes investigamos pero también de los sujetos con quienes investigamos, no desde la instrumentalización de los recursos o la propuestas disciplinares, sino en la búsqueda de la experimentación y el asombro.

“Interdisciplinariedad no es tomar elementos de otras disciplinas y, como prótesis, adaptarlas a las propias necesidades, sino, más bien, (...) entablar un diálogo con otros campos y saberes, desde su estesis y su poética, desde lo que sabe, incluidos prácticas y discursos, permitiéndose espacios para la ignorancia y la especulación, aportando a las disciplinas o, mejor aún, al conocimiento de lo sensible, con su experiencia creadora.”
(Niño, 2016, pg. 69)

Las formas alternativas, creativas y experimentales de la investigación en el marco de la LECO son fundamentales pues extienden la invitación a los educando/as a construir con el maestro/a comunitario/a para que el diálogo de saberes pueda materializarse en acciones investigativas colectivas que permitan la retroalimentación de los conocimientos. Así por ejemplo, “Los estudios de Comunicación Alternativa y la IAP han incorporado los medios audiovisuales en los procesos de transformación colectiva. (...) vienen jugando un papel

fundamental en la construcción y reconstrucción colectiva de las realidades en comunidades o en organizaciones sociales.” (Veradi y otros, 2015, pg. 201)

Hay que decir también, muy en relación a esta investigación, que la realización de productos comunicativos no implica el descuido de un acompañamiento teórico que sirva como sostén de lo que se propone. Es fundamental comprender esta relación desde un diálogo crítico, es decir, no supone ubicarse en un solo lugar de la praxis investigativa bien sea desde las propuestas teóricas o la experiencia de creación exclusivamente. Tampoco acoger los aportes teóricos desde el mero reconocimiento conceptual, sino que en cambio es necesario diseñar una ruta metodológica que permita transitar en un diálogo entre lo teórico-conceptual y la experiencia de producción del dispositivo.

Al emprender las creaciones, lo ideal es encontrar el equilibrio entre los dos lugares, es decir, la producción propia y los aportes teóricos, sin que el uno le reste peso al otro. Aquellos lugares como la línea de arte comunicación y cultura son espacios otros, en donde es posible potenciar el lugar crítico y pedagógico de la investigación, pues,

“La pedagogía como práctica cultural, crítica necesita abrir nuevos espacios institucionales en los que los estudiantes puedan experimentar y definir qué significa ser productores culturales, capaces de leer textos diferentes y producirlos, de abandonar y emprender discursos teóricos pero sin perder nunca de vista la necesidad de teorizar por sí mismos” (Giroux, 1997, pg. 122).

En resumen, podríamos explorar la propuesta que hace el profesor Alfonso Torres Carrillo en ‘El Retorno a la Comunidad’, una serie de reflexiones que se leen como un respiro de cara a la comunidad, la EDUCO y las nuevas y urgentes formas de comprensión de sus ejercicios educativos.

“Quienes pretendan impulsar proyectos o acciones de promoción, participación o educación comunitarias, incorporen de manera consciente dispositivos que generen y alimenten vínculos, subjetividades y valores comunitarios, tales como: la producción de narrativas y símbolos identitarios, los encuentros conmemorativos y celebrativos, el fomento de redes y prácticas vinculantes, la reflexión conjunta sobre lo que significa ser y estar en común y sobre los factores que atentan contra los vínculos y valores colectivos, así como la formación en torno a las tradiciones, valores e ideas comunitarios” (Torres, 2013, pg. 220).

Esta propuesta no solo plantea explorar otras formas de investigar o de promover acciones comunitarias o mediar en los quehaceres pedagógicos, sino que promueve la discusión sobre las formas de relacionarse en y con la comunidad, la importancia de tejer vínculos más allá de la formalidad en la relación maestro/a comunidad/es. Creo firmemente que si bien el camino puede tornarse más largo y con más retos, incluso epistemológicos, las formas en las que nos relacionamos con el mundo, en medio de nuestros quehaceres, materializan formas de resistencia a las relaciones meramente mercantiles que propone el sistema social en el que vivimos.

4.3. La educación Hip Hop en diálogo con la educación comunitaria.

Como principio fundante de este apartado es fundamental decir que la EHH aún se encuentra en construcción, buscando incluso un lugar de enunciación desde la experiencia, las producciones académicas y en el trabajo de base, por ello aún no es posible ubicarla con características exactas y específicas y en un lugar de enunciación muy claro. Sin embargo debo destacar el trabajo que María Fernanda Silva adelantó en el 2016 para su investigación de maestría, pues abrió las puertas a posibles construcciones de esta categoría. Allí es posible encontrar descripciones mucho más detalladas e incluso inscritas en principios pedagógicos como: qué se aprende, cómo se aprende y para qué se aprende. Su investigación, es una oportunidad de encontrarse con la EHH desde el sentido riguroso de las corrientes pedagógicas y las y los contenidos formales de los ejercicios educativos que se desarrollan en sus prácticas.

Para el propósito de esta investigación, la producción audiovisual permite encontrarse de frente y desde sus propias voces a aquellas/os que continúan trabajando en la construcción de la EHH como un camino político y educativo de reivindicación y alimentación de esta categoría en colectivo. Segundo, en el acompañamiento teórico buscamos dotar de características y elementos a la EHH, sin perder de vista que pueden cambiar en el futuro. Los acercamientos que aquí propongo se sitúan desde mi experiencia personal y mis observaciones participantes en las dinámicas y quehaceres de la EHH. En este proceso logré encontrar preguntas, encuentros y distancias con la EDUCO, los cuales expongo a continuación.

El primer acercamiento, y que encuentro más importante, son las formas en las que los saberes y formas de conocer en el Hip Hop han sido construidas:

en comunidad, 'en el parche'. En los procesos de aprendizaje del Hip Hop y sus elementos artísticos (rap, graffiti, break dance y Dj) es muy común la imitación y la reproducción de las acciones desde lo que es posible ver que hacen otra/os. Sin embargo, lo que se aprende, e incluso las formas de evaluación dentro de los procesos como por ejemplo las batallas de freestyle o de break dance, se dan en comunidad.

“Así como las comunidades no están dadas a priori, sino que son una creación y un proceso abierto, los sujetos comunitarios no son un punto de partida sino que también se constituyen en dicho devenir. La comunidad no es una subjetividad resultado de la suma de unas subjetividades individuales previamente constituidas, sino una inter-subjetividad que se gesta a partir del ser- con otros” (Torres, 2013, pg. 213).

Si bien la EDUCO se ha integrado a las dinámicas de la escuela reconociendo en ella diversas posibilidades de acción y transformación, la EDUCO se ha caracterizado por habitar en espacios no escolarizados al igual que la EHH, en donde la autoeducación y la construcción de aprendizajes propios es una característica fundante.

En referencia a este encuentro es importante hacer una claridad conceptual, en la que Silva (2016) profundiza con más detalle. La EHH se distingue de la 'educación basada en el hip hop' o de 'la educación basada en el rap', en estos casos los elementos artísticos han funcionado como herramientas didácticas en otros procesos educativos en la escuela o fuera de ella. Mientras que la EHH ha hecho parte de la construcción colectiva de los/las hiphopers al margen de las instituciones sociales. En el caso de las primeras, los elementos artísticos del Hip Hop son transitorios en los procesos educativos que se desarrollan, es decir, aparecen en ciertos momentos específicos y con una finalidad concreta. Mientras tanto, en la EHH tanto los elementos artísticos como los que no lo son (conocimiento, emprendimiento, lenguaje y moda callejera), son fundantes y permanentes en las dinámicas pedagógicas pues es a su alrededor que se construyen los saberes.

En este sentido, es pertinente plantear si la educación comunitaria es un espacio en donde es posible ubicar la EHH, pues “En suma, las escuelas de Hip Hop son una expresión del derecho de las comunidades a autodeterminarse, que se ha materializado gracias a que sus participantes se reconocen como sujetos históricos, capaces de construir su presente y su futuro” (Silva, 2016, pg. 88).

Tanto el Hip Hop como la EHH se han desarrollado históricamente, no solo en Colombia sino en otros lugares como Estados Unidos, en donde aparece y se nombra, en espacios comunitarios y autogestionados, en territorios marginales y periféricos de las ciudades. Las clases obreras y populares así como también las comunidades negras y latinas son quienes se han encargado de construir el Hip Hop. A pesar de la expansión de las industrias culturales y su inevitable acción sobre la música rap y los demás elementos, el Hip Hop y sus elementos, permanecen en las acciones y dinámicas organizativas y barriales de los territorios y los movimientos sociales.

En este sentido, la EHH ha sido el vehículo mediante el cual los/as hiphopers han encontrado formas de situarse y hacerse presentes en el conocimiento y el saber. Teniendo en cuenta que en medio de las intersecciones de clase, género y raza a muchos/as de ellas se les han negado lugares de legitimación del conocimiento, como la universidad o la escuela, la EHH, desarrollada en otros lugares distintos a estos ha sido una forma de comprender el mundo y construir identidades colectivas e individuales en medio de la construcción de saberes propios.

Es por ello que la EHH es un lugar de potencia de la creación, la experimentación y la ampliación de horizontes de sentido en tanto comprensiones del mundo, partiendo de las necesidades políticas, sociales, pedagógicas, culturales y artísticas de los/as hiphopers. En las experiencias educativas de la EDUCO es posible entender la educación desde un sentido amplio y diverso en donde es posible la transformación social y las acciones encaminadas hacia la potenciación de los saberes que las comunidades ya han construido.

En este punto es posible hallar otro lugar de encuentro y oportunidad de la EDUCO y la EHH, pues en las comprensiones del sentido común de la academia y de las ciudadanías liberales, los hiphopers usualmente son caracterizados como juventudes urbanas. Sin embargo al adentrarse en observaciones etnográficas y al compartir con otros/as hiphopers, es posible darse cuenta que esta es una visión limitada de aquello/as que encontramos en el Hip Hop formas de construirnos que pasan por las limitaciones de la edad y o los lugares en donde vivimos.

En relación a los sujetos que conforman los quehaceres educativos de la EHH, quienes se identifican como educadores/as Hip Hop, en su gran mayoría son personas que han trabajado y aprendido desde la experiencia y han desarrolla-

do metodologías y propuestas pedagógicas desde lo empírico, intencionadas hacia los intereses y necesidades particulares de cada proceso.

En medio de estas dinámicas, alguno/as educadore/as terminan reproduciendo metodologías y acciones de la educación tradicional, en donde prima la reproducción de contenidos y saberes, dejando poco o ningún espacio al pensamiento crítico, la exploración o la creación e incluso distanciados de las apuestas políticas y emancipadoras de la EHH. Si bien esto no es una característica común de todos los procesos o las escuelas, si es problemático en tanto se reproducen dinámicas machistas, sexistas e incluso racistas.

En este desencuentro planteo varias preguntas: ¿Se debe a la ausencia de espacios de formación y discusión frente a las prácticas pedagógicas y metodológicas de la EHH? ¿Es la EDUCO un espacio pertinente y propicio para ello? ¿Jugamos un papel importante los/las educadores/as comunitarios en estas apuestas?

La respuesta a tales interrogantes no se debe hacer apresuradamente, sin embargo creo firmemente que las potencialidades de la EDUCO y sus acciones pedagógicas y políticas pueden convertirse en enlaces de acción tanto para la EHH como para los/as Educadores/as Hip Hop, así como propone Alfonso Torres,

“La pedagogía comunitaria sería el saber reflexivo y crítico generado por los educadores comunitarios desde su práctica; saber que debe ir tornándose en pensamiento pedagógico que genere criterios y pautas para reorientar futuras acciones educativas comunitarias. En la medida en que dicho saber y pensamiento sea apropiado y echado andar en diferentes contextos y procesos sociales” (Torres, 2013, pg. 223).

La reorientación de las acciones de las que habla el profesor pueden estar encaminadas a brindar herramientas de trabajo metodológico y pedagógico para la EHH, de allí la propuesta de diálogo con la EDUCO en tanto el saber reflexivo y crítico de los/as educadoras comunitarias aporta a las dinámicas educativas de la EHH. Además la comprensión de la caracterización en términos de clase, raza y género de las/os hiphopers, los saberes de los educadores/as comunitarias son apropiados en contextos y procesos sociales como el Hip Hop y sus propuestas educativas.

Luego de algunos encuentros y preguntas situadas en las posibilidades educativas y pedagógicas de la EDUCO, hemos encontrado una distancia de la EHH,

la EDUCO e incluso la educación popular. El uso de los elementos artísticos del Hip Hop como una herramienta pedagógica para fines independientes, que si bien no implica que esté mal, si marca una diferencia importante. Las reflexiones que hemos hecho como Laboratorio en este sentido han sido evidentes en las exploraciones y acercamientos a procesos populares y comunitarios que han encontrado en el Hip Hop y sus elementos, herramientas de uso y desuso para fines políticos, artísticos, culturales o educativos.

Frente a esto no creemos necesario situarnos desde una posición maniquea, señalando si esto debería o no ser, pues no podemos desconocer que sucede y que la validación de las prácticas de los procesos populares o comunitarios no nos corresponde como Laboratorio, como educadora/es o como hiphopers. Además de reconocer que esta no es una práctica generalizada de la EDUCO y que en cambio, desde las propuestas de la LECO se ha repensado la comprensión de los saberes problematizando la instrumentalización de los mismos. Han sido evidentes las propuestas pedagógicas e investigativas que desde la LECO se han construido en relación al lugar de los saberes de las comunidades y su importancia y protagonismo en las dinámicas educativas.

La EHH tiende a reflexionar y hacerse preguntas sobre sí misma, es decir por el Hip Hop, su problematización, los lugares integrales que lo componen como los espirituales y los políticos. La EHH es entonces un espacio de reflexión y construcción social y cultural de los/as hiphopers. Por ello, las apuestas de la EHH son inacabadas, teniendo en cuenta que las discusiones y los contenidos que se enseñan y se aprenden no se centran y por tanto no se limitan a lo artístico o a la técnica exclusivamente, aunque si hace parte de la formación artística de la EHH.

“Aparte de los elementos artísticos, un contenido de los procesos educativos de los hiphopers es el Hip Hop como cultura. Aunque para ellos, el Hiphop, entendido como espíritu o consciencia universal, no puede ser tratado como un objeto de estudio, sí es posible estudiar el Hip Hop como cultura. Así, en las escuelas no solo se realizan talleres sobre los elementos artísticos, sino sobre los orígenes, la historia, los principios y los fundamentos del Hip Hop” (Silva, 2016, pg. 107).

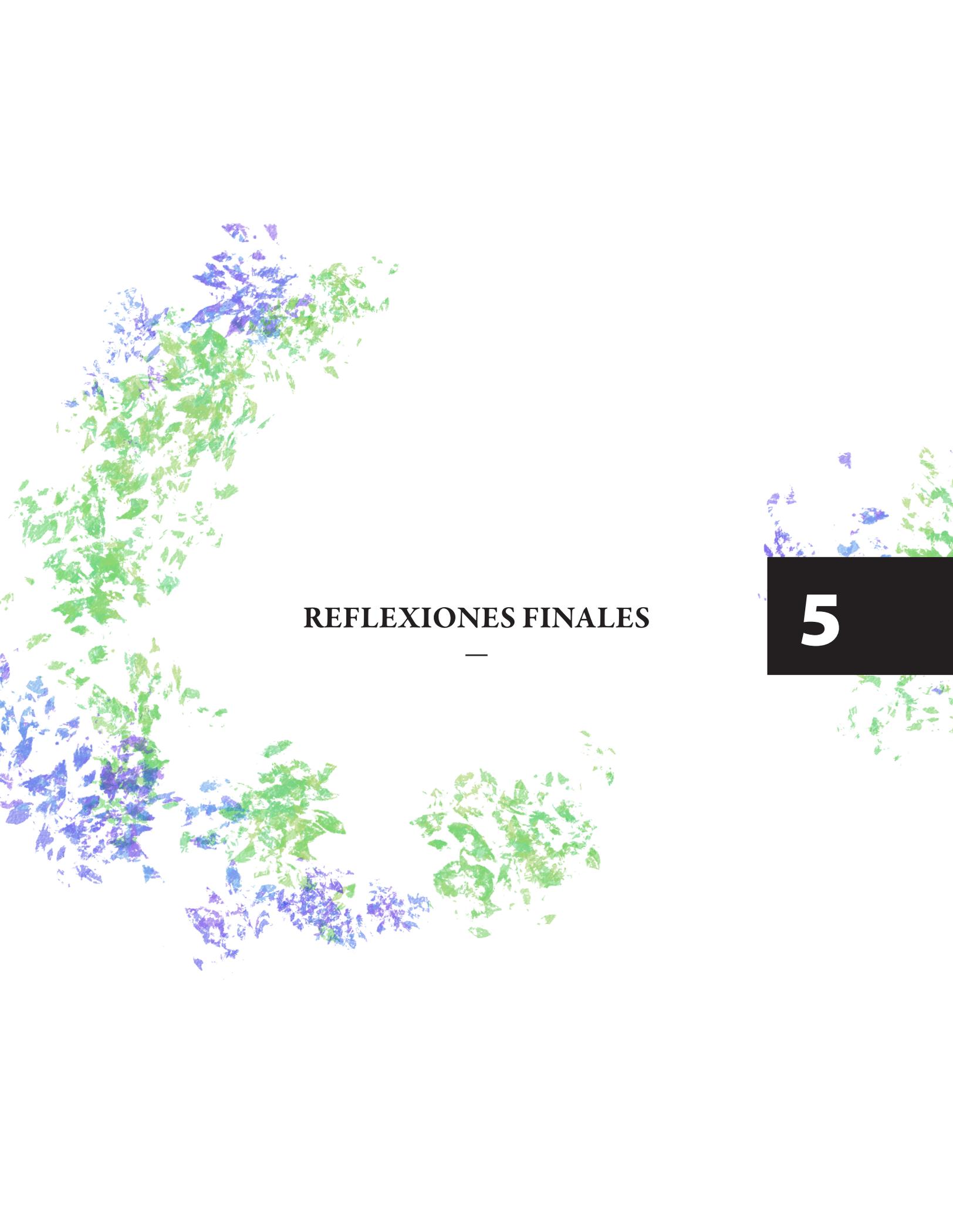
Teniendo en cuenta lo anterior, se puede decir que la EHH es una propuesta educativa situada, y que por tanto tiene la capacidad de adaptarse a los contextos y las necesidades de los espacios y las personas con las que trabaja. Es decir, que no se desdibuja de su configuración si los/as hiphopers con quienes dialo-

ga se desarrollan en contextos urbanos o rurales, que es posible comprenderla desde el feminismo o las nuevas masculinidades. Que alguno/as educadoras la potencian desde aprendizajes y metodologías decolonizadoras y que en medio de su apuestas políticas, culturales, estéticas y pedagógicas logran integrar el carácter artístico distante de su instrumentalización.

Reitero, esta es otra aproximación más a la configuración y caracterización de la EHH como una práctica educativa que se disputa un lugar en la academia y en este caso la EDUCO, por esta razón no pretendiendo llegar a grandes conclusiones que agrupen lo que propongo de la EHH en una única visión o posibilidad de comprensión. Sin embargo en mi formación como educadora comunitaria logro referenciar puntos de encuentro con la EDUCO y sus competencias, es por ello que me remito una vez más a otra de las propuestas del profesor Alfonso Torres en miras del futuro de la EDUCO.

“En este contexto, la educación ‘comunitaria’ sería un componente necesario en toda política, proyecto o acción en perspectiva comunitaria. En efecto, en casi todos estos procesos de acción e intervención social desde o con comunidades tradicionales e intencionales, aparece tarde que temprano la necesidad de introducir un componente formativo; sus contenidos deben orientarse a construir y fortalecer el sentido de pertenencia como comunidad, al fortalecimiento de las relaciones, las subjetividades y valores comunitarios y a la reflexión crítica sobre su relevancia y pertinencia como idea de vida colectiva, así como frente a sus contradictores prácticos y teóricos” (Torres, 2013, pg. 222).

REFLEXIONES FINALES

5

El propósito inicial de este proyecto fue contribuir al proceso de arquitectura y diseño de la educación Hip Hop como una categoría tanto para fines académicos como para funciones políticas y culturales, pues nombrar las cosas, las acciones y los saberes permite dotar de poder y sentido político a las construcciones colectivas, en este caso de los/as educadore/as Hip Hop.

Para ello, recurrimos a la investigación- creación como otra forma posible entre múltiples lugares de enunciación, -siendo igual de válidas y legítimas las demás-, puesto que encontramos allí un lugar lleno de potencias y posibilidades de investigar en y con la comunidad. El proyecto de la producción documental 'Echando Raíz' es la posibilidad de explorar nuevos campos de acción y conocimiento, entablando un diálogo con la comunicación en un sentido amplio de su comprensión y de las formas de acción.

'Echando Raíz' me permitió compartir los saberes que otras/os han construido en vías de la transformación y en un esfuerzo por llenar de contenidos y propuestas la EHH. El diseño de la propuesta de circulación resulta en un esfuerzo por llegar a entablar conversaciones con educadores, ya sean de carácter popular, comunitario, en la escuela o en el Hip Hop, así como con personas que quieran acercarse a conocer el Hip Hop desde un sentido amplio y distanciado de los lugares tradicionales de su enunciación.

Frente a lo anterior puedo reconocer este proyecto como un logro, en la medida en que es una de las pocas producciones audiovisuales en el país que abre la discusión de cara al Hip Hop desde un lugar distinto al artístico, además de ser producido y dirigido por una hiphoper y no como ha pasado tradicionalmente, en donde los productos de carácter académico son elaborados por instituciones o personas lejanas y que no se reconocen como hiphopers.

A pesar de ello, cabe mencionar que las propuestas presentadas en 'Echando Raíz' son solo un pequeño fragmento de las muchas que se desarrollan en la ciudad y en el país, sin embargo en términos narrativos y técnicos de la construcción audiovisual no es posible nombrarlas todas. La apuesta futura es continuar con los procesos de sistematización de experiencias de otros/as educadoras hiphop, hacer recorridos históricos y experimentar, bien sea en la investigación-creación, o desde otros lugares las otras muchas formas que hemos construido los/as hiphopers en nuestras formas de conocer y saber Hip Hop.

Esta investigación es también la materialización de el diálogo entre la comunicación- educación, que si bien plantea retos de largo alcance, es también la oportunidad de invitar a los/as educadoras comunitarias y populares a transgredir y transformar nuestras acciones y prácticas pedagógicas, experimentar y transversalizar nuestros saberes, en medio de puntos de encuentro con otros campos de conocimiento como la comunicación. Es también un llamado a los/as comunicadores sociales, para replantear también nuestros campos de acción y capacidades, escuchando atentamente las invitaciones como las de Jesús Martín-Barbero sobre nuestros oficios.

Durante mis ejercicios etnográficos de cara a la EHH, encontré distancias y acercamientos con la Educación comunitaria, pero sobre todo interrogantes frente a las acciones metodológicas y pedagógicas que la EDUCO puede aportar a la EHH. Hacerlo desde un acompañamiento a los procesos que se llevan a cabo, a explorar los caminos del arte, la comunicación en la cultura al interior de la EDUCO e incluso de la Licenciatura en Educación Comunitaria, son caminos oportunos para potenciar los saberes de los/as hiphopers.

En últimas debo decir que este proceso ha sido un reto, epistemológico pero sobre todo personal y lleno de interpelaciones constantes, aún así ha hecho parte de un sueño colectivo, en donde las muchas horas de edición y producción han resultado en una apuesta de enunciación como educadora comunitaria, comunicadora social y como colectivo Laboratorio Hip Hop en la medida de aportar a la problematización del Hip Hop y la educación, a abrir una ventana hacia los saberes de otros/as y espero, a la ampliación de horizontes de sentido de las prácticas investigativas y educativas de la EDUCO y la EHH.

Este, es solo un primer paso de muchos que quedan en el caminar, que seguro serán dados en colectivo y en diálogo con procesos y educadores/as que resistimos con, desde y para el Hip Hop.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

6

CASTELLS, Manuel. (2009). Comunicación y poder. Madrid: Alianza Editorial.

FREIRE, P., GIROUX, H. y otros. (1997). Nuevas Perspectivas Críticas de la Educación. Barcelona: Paidós Educativo

KRS-One. (2001). Hip Hop Knowledge. En The Sneak Attack [CD]. Estados Unidos: Koch Records.

KRS-One. (2003). 9 Elementos. En Kristyles [CD]. Estados Unidos: Koch Records.

LABORATORIO HIP HOP. (2017). Ponencia presentada en Educación Hip Hop: Experiencias y perspectivas. Bogotá.

MARTÍN-BARBERO, J. (2003). La Educación desde la Comunicación. Bogotá: Grupo Editorial NORMA.

_____. (2003a). De los Medios a las Mediaciones. Bogotá: Convenio Andrés Bello.

_____. (2012). Los oficios del comunicador. Signo y pensamiento Vol. xxxi, núm 59, julio-diciembre de 2011. pg. 18-40. Bogotá: Pontificia universidad Javeriana.

_____. (2012a). De la Comunicación a la Cultura. Perder el “objeto” para ganar el proceso. Signo y Pensamiento, Vol. xxx, núm 60, enero- junio. pg. 76-84. Bogotá: Pontificia universidad Javeriana.

MEJÍA, M., AWAD. M. (2016). Educación popular hoy. En tiempos de globalización. Bogotá: Ediciones Aurora

MERCADER, Y. (2012). El cine como espacio de enseñanza, producción e investigación. Reencuentro, núm. 63, enero –abril, 2012, pg. 4752. Distrito Federal, México: Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco.

- NIÑO, S. y otros. (2016). Diálogos sobre investigación - creación. Perspectivas, experiencias y procesos en la Maestría de Estudios Artísticos Facultad de Artes ASAB. Bogotá: Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
- SILVA, M. (2016). La universidad de la calle y de la vida: el Hip Hop como una experiencia educativa. (Tesis de maestría). Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- TORRES, A. (2012). La educación popular. Trayectoria y actualidad. Bogotá: Editorial El Búho.
- _____. (2013). El retorno a la comunidad. Bogotá: Editorial El Búho, CINDE.
- URBANCZYK, M. y otros. (2011). Prácticas de producción audiovisual universitaria reflejadas en los trabajos presentados en la muestra audiovisual universitaria Ventanas 2005-2009. Signo y Pensamiento 59. Documentos de Investigación Vol. XXXI, julio – diciembre 2011, pg. 264-281. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.
- VERADI, M., KORNBLIT, A., BELTRAMINO, F., ORTIZ, Z. (2015). Medios audiovisuales e investigación social. Question, vol 1, núm, 48, octubre – diciembre 2015, pg. 199 - 2016. Buenos Aires: Universidad de la Plata.

OscarAnswer