

LA UNIVERSAL ZULU NATION EN COLOMBIA, INCIDENCIA SOCIAL DE LA CULTURA HIP HOP EN EL VALLE DE ABURRÁ

THE UNIVERSAL ZULU NATION IN COLOMBIA, SOCIAL IMPACT OF HIP HOP CULTURE IN THE VALLEY OF ABURRÁ

Por: Camilo Arias¹

Recibido marzo 2014 Revisado junio 2014 Aceptado octubre 2014

Resumen:

La efervescencia de los movimientos organizativos en torno a las prácticas culturales del Hip Hop en el Valle de Aburrá, se piensan en maneras alternativas de agruparse y de proponer transformaciones estructurales a sus entornos, a partir de intervenciones sociales con las comunidades. Es por esto que consideramos necesario realizar un recorrido por los factores históricos y sociales que le han dado forma a lo que hoy conocemos como Cultura Hip Hop, para generar con esto un panorama de sus incidencias en la escena cultural a nivel local y nacional.

Palabras Clave: Cultura, Universal Zulu Nation, Jóvenes, Organización, sociedad, Hip Hop.

Abstract:

The effervescence of organizational movements around the cultural practices of Hip Hop in the Valley of Aburrá, alternatives are thought of together and to propose structural changes to their environments, from social interventions with communities' ways. That is why we consider it necessary to make a tour of the historical and social factors that have shaped what we now know as Hip Hop Culture, to generate with this a picture of their impact on the cultural scene at local and national level.

Keywords: Culture, Universal Zulu Nation, Youth Organization, society, Hip Hop.

1. Comunicador, investigador grupo Enfocar, y grupo autónomo kavilando. Contacto: camiloariasmon@hotmail.com

En el trasegar cultural con el Hip Hop y a partir de experiencias organizativas con diferentes sectores sociales y comunitarios, hemos evidenciado que en muchos escenarios los principios culturales que fundamentan esta concepción de mundo, son confundidos y/o reducidos a sus expresiones artísticas, desconociendo en gran medida el potencial organizativo y transformador que se posee.

Como miembros del capítulo Colombia de la Nación Universal Zulu, nos vemos impulsados a generar estrategias informativas que den a conocer el contexto histórico en el que se generan prácticas culturales del Hip Hop, para que de esta forma puedan ser ubicadas en el territorio concreto del Valle de Aburrá, reivindicándolas como dinamizadoras de procesos organizativos, que le apuestan a la transformación social de sus entorno.

Para comprender el origen de la Universal Zulu Nation, es necesario reconocer el Hip Hop como un movimiento que toma forma en un contexto de agitación social, en medio de la cual se articulan elementos artísticos y filosóficos, que configuran lo que hoy conocemos como cultura Hip Hop.

Fruto de la crisis económica de 1930 y de la proyección y el desarrollo de las 2 guerras mundiales, Estados Unidos cae en un receso económico, social, político y cultural. La ciudad de Nueva York se establece entonces como una urbe caracterizada por su gran diversidad

Para comprender el origen de la Universal Zulu Nation, es necesario reconocer el Hip Hop como un movimiento que toma forma en un contexto de agitación social.

étnica, debido a la cantidad de inmigrantes procedentes de otras partes del mundo, que habían llegado a Norteamérica huyendo de la guerra, los genocidios y la persecución étnica; particularmente el sur del Bronx recibió gran cantidad de inmigrantes procedentes de Europa, para 1940 las comunidades judías ocupaban más de un 50% del total de su territorio.

Debido a los reordenamientos territoriales impuestos por los gobiernos, a la construcción de una autopista conocida como Cross Bronx Expressway y a la implementación de proyectos urbanos de trenes que cruzarían los barrios, se inicia en 1960 un gran proceso de despojo del territorio a los habitantes del Bronx generando des-

plazamientos de gran cantidad de familias.

Para entonces el movimiento por los derechos civiles se encontraba también en pleno auge, comunidades afro reaccionaban en masa ante sus condiciones precarias, al racismo y a la exclusión étnica.

La salida del comercio y la quema indiscriminada de edificios y locales comerciales para cobrar seguros, genera a inicios de la década de los 70 una repoblación en masa hacia estos territorios de comunidades hispanas y afro, los índices de mortalidad y violencia, aumentaron considerablemente, además de que la mayoría de sus pobladores vivía en condiciones de pobreza extrema, todas esas condiciones sumadas a un abandono estructural por parte del gobierno, dieron como resultado que las pandillas integradas por comunidades afro e hispanas empezaran a organizarse y a luchar de manera violenta por el control de los territorios.

A finales de la década de los 60 y comienzos de los 70 el proceso de repatriación de comunidades latinas, las reivindicaciones de pueblos nativos de Norteamérica, de las comunidades afro, de los movimientos por los derechos civiles, se consolida y proyectan con fuerza,

demostrando gran capacidad organizativa, enfocada en hacer valer los derechos de sus comunidades.

Al percatarse las fuerzas gubernamentales de estos procesos sociales en crecimiento, desarrollan una estrategia intervencionista de la mano de la CIA contra los líderes de las pandillas de las dos costas estadounidenses, inundando a través de ellos las calles de Crack, Heroína y Cocaína, con el objetivo de desarticular la revolución de la población afro, latina y originaria, lo que incide fuertemente en la auto destrucción de las luchas populares a través de tres estrategias: 1. El asesinato selectivo de los líderes de los movimientos sociales y populares. 2. La promoción del consumo y comercialización de drogas 3. La infiltración en las organizaciones que promovían la rivalidad entre miembros de los movimientos.

Finalmente los procesos organizativos sucumben ante este ataque gubernamental que desarticula muchas iniciativas, no obstante algunas de ellas se conservan y reorganizan con igual o mayor fuerza, reafirmando en su compromiso social, es entonces que se configuran movimientos como: Panteras Negras, La Nación del Islam y El movimiento por la No Violencia Kingiana, las personas que vivieron durante esta época son conocidas como la generación "X".

Montaje: José Fernando Valencia G. kool Herc

En medio de esta serie de sucesos Clive Campbell, quien posteriormente sería conocido DJ kool Herc, comienza a replicar junto a otros Dj's, que en su época eran conocidos como Selectah's, expresiones culturales de Jamaica, país del cual Kool Herc era oriundo, posibilitando espacios de construcción de paz y unidad a través escenarios de convergencia cultural como los Sound Systems además dada a la gran cantidad de inmigrantes del caribe en Nueva York, se replica con fuerza esta práctica, creando sus propios sistemas de sonido, diseñando su propia publicidad para los Jam's y/o Block Parties.

1973 Kool Herc celebra un concierto por medio del cual sería mundialmente conocido como padre del Hip Hop, siendo el

primero en practicar conjuntamente los elementos epistemológicos de la cultura y ser el vórtice a partir del cual emerge el movimiento convirtiéndose así en la personificación del primer Hiphoppah. A sus Jam's asistían descendientes de la "Generación X" fotógrafos, artistas, poetas, activistas y en general personas con gran riqueza intelectual y espiritual, quienes unían su energía bajo un solo ritmo, escapando momentáneamente de su realidad inmediata sumergida en un ambiente hostil, propias del sur del Bronx de la época.

Otro de los personajes que marcó profundamente la historia del Hip Hop es Afrika Bambaataa, quien fuera líder de una de las pandillas más temidas en todo Nueva York y quien a partir de la muerte de su mejor

amigo en medio de un tiroteo, consecuencia de una intervención policiaca, decide direccionar su rumbo a procesos que impactaran positivamente su comunidad.

Mientras concursaba la secundaria, bambaataa gana un concurso de poesía, cuyo premio era un viaje al continente africano, conociendo de cerca las historias de las luchas y resistencia de las tribus originarias de este continente en contra del imperialismo británico. Inspirado entonces por las historias de batalla de los Shaka Zulu, regresa a los Estados Unidos con gran poder de liderazgo y en compañía de algunos allegados fundan lo que se conocería como “la Organización” que para el 12 de Noviembre de 1973 pasaría a llamarse “Universal Zulu Nation”.

Un año más tarde, con motivo de la celebración del primer aniversario de la Nación Zulu, Bambaataa convoca a la comunidad de artistas y activistas participantes de los escenarios de convivencia cultural, proponiendo los principios fundamentales de la Cultura Hip Hop (Paz, Amor, Unidad y Sano Esparcimiento) y los cinco elementos que la configuran (DJ, Graffiti, Break Dance, MC, Conocimiento)

Estas prácticas culturales y sus expresiones artísticas llegaron a todas las esquinas del planeta, con formas renovadas de denuncia y acción, con relatos vivos sobre las situaciones generadoras de condiciones de vida precarias. De nuevo los poderes gubernamentales se piensan una estrategia para

Estas prácticas culturales y sus expresiones artísticas llegaron a todas las esquinas del planeta, con formas renovadas de denuncia y acción, con relatos vivos sobre las situaciones generadoras de condiciones de vida precarias.

desarticular estas iniciativas sociales que resistían y reclamaban sus derechos desde sus expresiones culturales. La CIA y el gobierno estadounidense reúnen los líderes más representativos de la cultura Hip Hop, con el apoyo económico de grandes empresarios y con la intención de cambiar la imagen que estas expresiones estaban generando.

De esta forma la industria musical se convierte en un negocio multimillonario con grandes oportunidades de lucro para quienes tienen el poder corporativo, muchos miembros del movimiento, trabajan pública-

mente para la industria musical y ocultamente sirven los poderes corporativos, que hasta el día de hoy tienen el control de los recursos económicos generados por los elementos de la cultura Hip Hop proyectando a las masas su faceta más material, misma que se propaga a las ciudades colombianas a finales de la década de los 70 y principios de los 80, gracias a la difusión mediática de las expresiones artísticas y a que algunas personas habían participado en los ambientes culturales de Estados Unidos.

El movimiento fue rápidamente cooptado por el Gobierno Colombiano, manteniendo una imagen comercial

del Hip Hop como si fuese otra nueva moda y hasta ofreciendo viajes al exterior con dineros públicos, principalmente a los líderes de las organizaciones y agrupaciones más sobresalientes del Hip Hop de la época. Acciones que fueron previamente planeadas, debido a que la falta de equidad en la otorgación de recursos, se desencadenó disputas entre los miembros de los colectivos, dándole fin a grandes organizaciones, afectando económica y moralmente a sus miembros, en gran medida por carecer del quinto elemento Hip Hop, el conocimiento que provee de

una visión holística de sus prácticas culturales

El quinto elemento de la cultura Hip Hop, el conocimiento, con claridad sobre principios espirituales, políticos, sociales, culturales y prácticos de esta cultura comenzaron, según nuestro acercamiento a los procesos organizativos, con “Somos Hip Hop” colectivo fundado en el 2002 por personas que vivieron en Nueva York y tuvieron la guía directa de los pioneros culturales del Hip Hop, participando activamente en eventos de la Universal Zulu Nation; surgiendo como proceso de construcción teórica, política y cultural, que desde sus cimientos pedagógicos busca impactar a los jóvenes del área metropolitana de la ciudad de Medellín, desde las expresiones culturales, políticas y artísticas.

Para mediados del año 2008, jóvenes habitantes del municipio de Bello se unen para crear un colectivo de Hip Hop “Zulu Norte” con el fin de generar trabajo activo por la comunidad, basados en las bases ideológicas, políticas y los preceptos originarios de la cultura Hip Hop desde la visión de la Universal Zulu Nation, abriendo espacios tales como, foros, conciertos, talleres para la difusión de la cultura Hip Hop basados en el quinto Elemento: Conocimiento, Sabiduría, Entendimiento, Libertad, Justicia, Igualdad, Paz, Unidad, Amor, Respeto, Trabajo, Sano Esparcimiento,

Montaje José Fernando Valencia G. hip hop

Transformar Lo Negativo A Lo Positivo, Economía, Matemáticas, Ciencia, Vida, Verdad, Hechos, Fe Y La Unicidad de Dios, beneficiando a más de 140 jóvenes del municipio de Bello, que se encuentran en difíciles condiciones de existencia debido al contexto histórico de las pandillas en las zonas barriales, normalmente comunidades alejadas de expresiones culturales y artísticas, logrando un gran impacto en barrios marginales de la comuna 6 de Bello, esencialmente en el Barrio Pachelly.

Zulu Norte preserva y promueve principios culturales asumiendo su potencial educativo, transformador, expresivo y unificador entre la juventud, generando nuevas expectativas de vida para las y los jóvenes y mejorando las condiciones de

vida en su entorno inmediato. Es así que para el año 2010 se consolida legalmente la Fundación Artística y Social Zulu Norte, inspirados por la historia y experiencias sociales de la Universal Zulu Nation trabajando hombro a hombro con Somos Hip Hop Organización, proponiendo espacios formativos en torno a la no violencia, fundamentados en expresiones artísticas y socioculturales.

Luego de un trabajo de base en conjunto, miembros de Somos Hip Hop Organización y de la Fundación Artística & Social Zulu Norte se unen para crear el único Capítulo Oficial de la Universal Zulu Nation en todo Sudamérica: Quimbaya Zulu Colombia. El Capítulo Quimbaya Zulu Colombia nace el 12 de noviembre del año 2012

con 7 integrantes y para enero del año 2013 se oficializa la membresía de los mismos con la Universal Zulu Nation en Estados Unidos.

Actualmente miembros del Capítulo Quimbaya Zulu Colombia son Líderes y Gestores en Organizaciones enfocadas en la construcción de la Nación Hip Hop Universal desde la educación popular y el trabajo artístico de base, que participan activamente en espacios nacionales con incidencia Política y Social, donde los jóvenes tienen relación con grupos Indígenas, Campesinos, Afros y simultáneamente constituyen un pensamiento más crítico acerca de la realidad de nuestro país.

Algunas de estas organizaciones que se piensan el Hip Hop, como proceso cultural y formativo son: Innata Disensión (Bello), Zoonder (San Cristobal, Medellín), Cuatro Elementos Eskuela (Aranjuez, Medellín), Kausana Hip Hop (Caldas), Yupanki Hip Hop (Santa Rosa de Osos), Yachitawi Hip Hop (Las Palmas, Medellín), Organización Kinto Elemento (Bolívar, Bogotá), Legion Ubuntunati (Juan Pablo II, Bogotá), Escuela de Hip Hop

Estilo y Conciencia (Bolívar, Bogotá), Fundación Artística y Social Hiphoppaz Foundation (Cúcuta), Mashikuna Hip Hop School (Cali), Lil Warriorz (Santa Marta).

A partir de los aprendizajes y las experiencias ganadas durante ya casi dos décadas de trabajo de base en Colombia; Quimbaya Zulu expande sus horizontes hacia Suramérica conectando con Organizaciones igualmente basadas en el Kinto Elemento de la Cultura Hip Hop en Ecuador, Perú, Venezuela, Bolivia, Chile y Argentina.

Actualmente Quimbaya Zulu cuenta con 25 miembros activos en todo el territorio Colombiano registrado oficialmente con la Universal Zulu Nation; próximo a recibir el certificado como primer y único capítulo Oficial de la Universal Zulu Nation en todo Suramérica.

Referencias Bibliográficas

Jeff Chang, Jeff (2005) Generación Hip-Hop. De la guerra de pandillas y el grafiti al gangsta rap. Argentina. Caja Negra

Garcés Montoya, Ángela, Tamayo, Paula Andrea y Medina Holguín, José David (2006) Como Un Tatuaje ... Identidad y Territorios en la Cultura Hip Hop de Medellín. Educación física y deporte - Universidad de Antioquia volumen 25-2-2006

Garcés Montoya, Ángela, Tamayo, Paula Andrea y Medina Holguín, José David (2007) Territorialidad e identidad hip hop raperos en Medellín. En revista Anagramas: Rumbos y sentidos de la comunicación, ISSN 1692-2522, Vol. 5, N°. 10, 2007, págs. 125-138

Prieto, Darío (2014) Hip Hop: rimas, pandillas y grafitis. Tomado de <http://www.elmundo.es/cultura/2014/12/08/5484f566e2704e4d718b4578.html> 08/12/2014 03:21 horas

Oriol Costa; Pérez Tornero, José Manuel Y Tropea, Fabio. (1996) Tribus urbanas. El ansia de identidad juvenil: entre el culto a la imagen y la autoafirmación a través de la violencia. Barcelona: Paidós, 1996.

Perea. (1999) Predicando mi mensaje. Testimonio rapero. En: Revista de Análisis Político. No. 37. Mayo agosto, 1999 (91 109).

Piedrahita, Carlos Andrés y otros. (2003) Una visión teórica del concepto de identidad e identidad social. Tesis de Grado en Psicología. Universidad San Buenaventura, Medellín, 2003

La Universal Zulu Nation En Colombia, (2016) Afrika Bambaataa tomado de <http://www.zulunation.com/americas-history/>