

Universidad
Zaragoza

Trabajo Fin de Grado

HIP HOP, RAP Y TRABAJO SOCIAL

Hip Hop, Rap & Social Work

Autor

Santiago Higuera Ortín

Director

Chabier Gimeno Monterde

Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo

Febrero de 2020

Resumen

El documento que a continuación se desarrolla versa acerca de la utilización de la cultura *Hip Hop* y de la música *Rap* como instrumentos y vehículos para la intervención social. Este trabajo de investigación no es sino una recopilación de información acerca de experiencias donde esta música y su cultura hayan sido utilizadas de dicha manera independientemente del colectivo o del ámbito donde se haya hecho servir.

A través de esta investigación se procura la perspectiva de la música *Rap* y la cultura *Hip Hop* desde el Trabajo Social como una herramienta útil que poder aplicar en la intervención social; como un modo de renovar y actualizar la metodología para intervenir y ampliar los horizontes de esta profesión y, paralelamente, predisponer esta disciplina a la adaptación a los nuevos retos y necesidades de la actualidad.

Abstract

The following document deals with hip hop and rap music as vehicles that foster social intervention. This research work is a compilation of experiences where rap and hip hop have played that role, in a variety of areas and groups.

Through this research, rap and hip hop are linked to Social Work as useful tools to be applied in social intervention processes. This perspective also show they can renew and expand the horizons of this profession. Finally, it tries to give a way for Social Work to get adapted to current challenges and needs.

INDICE

1. Introducción	5
2. Planteamiento y diseño de la investigación.....	8
2.1 Objetivos de la investigación.....	8
3. Metodología	8
4. Marco teórico de referencia	10
4.1 Arte y Trabajo Social.....	10
4.2 Hip Hop y Trabajo Social.....	13
4.3 Rap en relación con el Trabajo Social.....	16
4.4 Experiencias en el extranjero	16
4.5 Experiencias en España	18
4.6 La figura de la mujer en el Hip Hop y la música Rap	19
5. Resultados.....	21
5.1 Informantes y proyectos	21
5.2 Descripción de las experiencias	23
5.3 Operatividad del Rap en las experiencias descritas	25
5.4 Límites y aportaciones del Rap en las experiencias de las personas entrevistadas.....	26
5.5 Otras experiencias conocidas.....	29
5.6 Miscelánea	30
6. Análisis.....	31
6.1 Ventajas de utilizar la música Rap como instrumento de intervención desde el Trabajo Social	31
6.2 Dificultades de utilizar el Rap como instrumento de intervención desde el Trabajo Social	32
6.3 Empleo de la música Rap como habilidad social y aprendizaje del lenguaje y el idioma .	33

6.4 Música Rap para la igualdad y la inclusión.....	34
6.5 Música Rap en los tres niveles de intervención	35
6.6 Cultura Hip Hop, música Rap y feminismo.....	36
6.7 La música Rap como herramienta educativa	36
7. Conclusiones.....	37
7.1 Consecución de los objetivos	37
7.2 Propuestas y recomendaciones para la práctica profesional	38
7.2.1 La herramienta de intervención.....	38
7.2.2 Rap como medio y no como fin.....	38
7.2.3 El proceso	38
7.2.4 Compromiso	39
8. Bibliografía	39
Anexos.....	41

1. Introducción

En mi historia de vida, la música *Rap* y el *Hip Hop* han estado permanente presentes en mi día a día. Múltiples grupos han acompañado con su música mi crecimiento y mi proceso madurativo. Desde que los descubrí, comencé a ver ciertas diferencias con el resto de géneros musicales. Esas diferencias iban más allá de las palabras malsonantes o de las excentricidades que, aquellos que quizá dispongan de menos conocimientos al respecto, puedan creer que cometen todos y cada uno de los *mc's*, *dj's*, *graffiteros* o *breakers*.

La música *Rap* y el *Hip Hop* han aportado a mi persona una serie de valores morales y éticos. Si es preciso resaltar alguno, nombraría el respeto y la humildad. Es por esto que, desde que comencé a rapear junto a mi grupo “Ypsen & Krevi” o en solitario como “Krevi Solenco”, observé esta música como una herramienta de cambio social.

No son pocos los raperos y raperas que lo hacen servir como tal. En España raperos como *El Chojin*, *Frank-T*, *Dr. Loncho*, *Artes*, *Los Chicos del Maíz*, *ElAitor*, *Nach*; las raperas *Arianna Puello* o *La Furia*, así como el reconocido rapero zaragozano *Kase.o*, lo hacen servir para ofrecer herramientas a las personas que les escuchan. Utilizan la música *Rap* para fomentar el empoderamiento de la gente, bien comenzando por lo personal y por la organización emocional para la proyección social; bien empezando por la denuncia de las injusticias sociales y la opinión crítica para activar a las personas y movilizarlas.

Fuera de España, existen reconocidos raperos y raperas que más adelante serán nombrados – algunos fueron de quienes aprendieron los anteriormente citados – que también hacían y hacen uso de este género y su cultura para movilizar mentes y fomentar el pensamiento crítico; son un ejemplo para sus oyentes, más allá de la comercialización de esta música y del *mainstream*.

No es coincidencia que todos estos raperos y raperas – de la vieja o de la nueva escuela – hagan uso del *Rap* como una herramienta comunicativa y de denuncia. No es coincidencia tampoco que en su discurso, palabras como *respeto*, *humildad*, *superación*, *no a la guerra* o conceptos como *libertad*, *igualdad social*, *solidaridad* o *hermandad* se repitan de una manera u otra. El *Rap* es uno de los cuatro pilares fundamentales del *Hip Hop* y esta cultura, por origen, esencia y definición, promueve todas estas palabras que acuñan valores y conceptos basados directamente en los Derechos Humanos, la promoción de la Paz y la denuncia de las injusticias sociales.

Cuando comencé el primer curso del Grado en Trabajo Social, observé una enorme similitud entre los valores que promueve la cultura *Hip Hop*, verbalizados mediante el *Rap* y los principios éticos que fundamentan y estructuran el Trabajo Social. Para su comprensión, solamente es preciso atender a la definición¹ que desarrolla en 2014 el *Comité Ejecutivo de la*

¹ Más información en este enlace: <https://www.cgtrabajosocial.es/DefinicionTrabajoSocial>

Federación internacional de Trabajadores Sociales y la Junta de la Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social:

*El trabajo social es una profesión basada en la práctica y una disciplina académica que promueve el **cambio** y el **desarrollo social**, la **cohesión social**, y el **fortalecimiento** y la **liberación de las personas**. Los principios de la **justicia social**, los **derechos humanos**, la **responsabilidad colectiva** y el **respeto a la diversidad** son fundamentales para el trabajo social. Respalda por las teorías del trabajo social, las ciencias sociales, las humanidades y los conocimientos indígenas, el trabajo social **involucra a las personas** y las estructuras para hacer frente a desafíos de la vida y **aumentar el bienestar**.*

Resulta importante detallar algunos de los principios éticos² que el propio Consejo del Trabajo Social detalla en su página web:

- 1) *Derechos Humanos y dignidad humana*
 - a. *Derecho a libre determinación*
 - b. *Derecho a la participación*
 - c. *Respeto a la persona*
 - d. *Reconocimiento de las fortalezas*

- 2) *Justicia social*
 - a. *Combatir la discriminación*
 - b. *Respeto a la diversidad en las sociedades*
 - c. *Acceso a recursos equitativos*
 - d. *Desafío a políticas y prácticas injustas*
 - e. *Construcción de solidaridad*

- 3) *Integridad profesional*
 - a. *Los y las trabajadoras sociales construyen Paz (...)*
 - b. *Los y las trabajadoras sociales deben promover debates éticos (...)*

La relación entre la cultura *Hip Hop* y el Trabajo Social se encuentra en sus propias raíces y esencia, en los valores que defiende y promueve y en las acciones que pretende.

Teniendo en cuenta esta relación esencial existente entre la profesión de Trabajo Social y la cultura *Hip Hop*, considero importante fijar la vista en el *Rap* como una herramienta capaz de aportar y facilitar la intervención social. Desde mi punto de vista, la música *Rap* dispone de gran versatilidad de adaptación comunicativa y lingüística, lo que puede permitirle al profesional del Trabajo Social asumir un vínculo diferente para con la persona usuaria dentro de un ambiente de respeto y horizontalidad.

² Más información en este enlace: <https://www.cgtrabajosocial.es/principioseticos>

Además, independientemente del colectivo con el que se trabaje, este género musical estigmatizado, generalmente sorprende cuando es utilizado de un modo diferente. Esto sucede porque al hacerlo servir en clave social y de un modo constructivo, rompe con toda una serie de creencias y estereotipos que comienzan a atraer a las personas que no disponían de conocimientos acerca de la cultura *Hip Hop* y de su música.

En mi opinión, considero importante el desarrollo de esta investigación porque supone la exploración de un nuevo terreno desde el que intervenir de una manera distinta, aportando valores completamente correspondidos con los que promueve el Trabajo Social y pudiendo intervenir así en sectores de población que quizá, hasta ahora, había sido algo difícil de llegar para intervenir con ellos.

En conjunto, este trabajo de investigación supone una recopilación de información acerca de bibliografía y experiencias en las que se haya utilizado el *Rap* como herramienta vehicular de intervención social. Además, se llevarán a cabo una serie de entrevistas a profesionales que hayan empleado esa música de esta manera y a personas que se desarrollan dentro de la cultura *Hip Hop* y la música *Rap* y lo hayan aplicado alguna vez en clave social.

Mis agradecimientos a *Chabier Gimeno Monterde* por la oportunidad que me ha brindado de realizar este Trabajo Final de Grado donde materializo el deseo que he tenido desde el primer curso de la carrera; crear un nexo de unión entre la música *Rap* y el Trabajo Social.

Por supuesto, quiero agradecerles el interés que han depositado en este trabajo a las personas que han sido entrevistadas y que han dedicado su conocimiento, su experiencia y su tiempo a aportar su granito de arena para este propósito. Por ello, gracias a M. G. de *Rap Academia*³ (Zaragoza), A. B. del *Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural de Paterna*⁴ (Valencia); a J. T., responsable de la Asociación Garaje⁵ (Madrid) y a R. L., Integrador Social en Ciudad Real.

Hip Hop significa movimiento consciente o inteligente. 'Hip' es saber y 'Hop' es acción. Sobre esas palabras que usamos para referirnos a nuestra cultura, está la conciencia colectiva, el 'Hiphop' que deberíamos escribir con una sola palabra.

*KRS One "The Teacha"*⁶

³ Más información en este enlace: <https://rapacademia.com/>

⁴ Más información en este enlace:

<https://www.gitanos.org/que-hacemos/areas/programas/111093.html.es>

⁵ Más información en este enlace: <https://www.asociaciongaraje.es/>

⁶ Más información en este enlace: <https://larepublica.pe/domingo/1073400-dom13artraperos/>

2. Planteamiento y diseño de la investigación

A continuación, se describen los objetivos, general y específicos, propuestos para este trabajo de investigación.

2.1 Objetivos de la investigación

Objetivo general:

- Explorar el *Hip-Hop* y específicamente la música *Rap* como herramientas de intervención social.

Objetivos específicos:

- Contextualizar socialmente esta cultura urbana y su expresión artística.
- Describir proyectos de intervención social a través de la música *Rap*.
- Analizar las características de estas intervenciones.

3. Metodología

En este cuarto punto, se describen los métodos utilizados para la recogida de la información y su posterior tratamiento para la consecución de los objetivos planteados.

En consonancia con aquello que se pretendía investigar, se consideró necesario hacer uso de una metodología acorde a los datos que se iban a buscar, recoger y analizar. En este caso, se recogieron las experiencias de personas trabajadoras en el ámbito de lo social o la educación – educadores sociales, trabajadores sociales, integradores sociales, profesores... - que han trabajado en proyectos, actividades o talleres donde la música *Rap* ha sido utilizado como herramienta de comunicación y de intervención social con algún colectivo de personas. Por otro lado, se recogió también las vivencias de personas directamente relacionadas dicho género musical y que, de un modo u otro, han participado u organizado alguna experiencia en donde ha sido también un instrumento utilizado como vehículo comunicativo o de intervención.

Dado que en ambos casos era necesario indagar en esas experiencias y reflejar la percepción de los sujetos investigados acerca del uso de la música *Rap* en cuestión, se precisó hacer uso de unos métodos cualitativos. Se utilizaron para tratar de conocer los procesos y los hechos que las personas entrevistadas nos facilitaron sin detenernos en la medición de unos u otros elementos (García, 2013).

Así mismo, se ha optó por llevar a cabo una investigación cualitativa porque las características que la definen, se adherían perfectamente a las necesidades específicas de este trabajo. La investigación cualitativa refleja la realidad de la persona (entrevistada), garantiza la validez, el criterio, el rigor y la fiabilidad de la información y datos recogidos;

permite observar la realidad desde perspectivas diferentes y facilita la comprensión de procesos socioculturales (Peña, 2016).

Para esta investigación, se han tenido en cuenta ciertos criterios de planificación como la identificación y el contacto de los posibles colaboradores, selección del lugar de la investigación, selección de los materiales necesarios para la investigación o la determinación del tiempo disponible (Salamanca y Martín-Crespo, 2007).

Conforme a lo descrito anteriormente, cabe señalar que la técnica de recogida de información y datos elegida para este trabajo fue la entrevista semi-estructurada, que fue empleada con las personas elegidas para ser entrevistadas. Se les planteó una serie de preguntas surgidas a lo largo de la investigación previa, así como para la indagación acerca de sus propias experiencias. Las entrevistas fueron grabadas con un dispositivo de grabación digital, bajo el consentimiento de la persona a la que se iba a entrevistar (Munarriz, 1992).

Tras la transcripción de las entrevistas realizadas, se llevó a cabo la categorización de las preguntas hechas en todas ellas para, a continuación, proceder al análisis de las mismas, poniendo en relación todas las categorías y formar así nueva información con la que llegar a unas conclusiones finales.

En cuanto a las entrevistas, grosso modo, contenían preguntas acerca de la organización o entidad en la que trabajan, la experiencia que vivenciaron y acerca de la operatividad del Rap en esas experiencias; las limitaciones encontradas, así como otras experiencias que conocieran.

4. Marco teórico de referencia

En este apartado, se desarrolla una serie de puntos fundamental para comprender qué es la cultura *Hip Hop* y, específicamente, la música *Rap*. Se describe un glosario de términos y definiciones de los elementos que componen esta cultura y cuál puede ser su potencial relación con el Trabajo Social.

4.1 Arte y Trabajo Social

El arte ⁷ se define como la capacidad o habilidad para hacer algo. Existe una segunda definición que no es sino la manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. De estas definiciones se desprenden palabras y conceptos que están directamente relacionados con el Trabajo Social.

El arte se contempla como una potencial herramienta de cambio social a través de lo que en sí mismo es y de lo que produce dentro de cada persona. El arte en el Trabajo Social puede ser utilizado como una herramienta a través de un formato terapéutico, para la construcción de la propia persona y, por extensión, de la sociedad.

Si nos detenemos en aquello que resulta de la arte terapia, podemos observar que va más allá de un espacio físico y que resulta un espacio lleno de simbolismo y en donde todo aquello que discorra por él se reconvierte en algo que puede ser reflexionado y analizado. Dentro de este espacio, se ofrece la seguridad necesaria para bloquear miedos y aspectos negativos de la persona. Aunque existen limitaciones y barreras, se trata de un espacio seguro en donde el sujeto desarrolla sus capacidades y potencialidades aparte de su vida cotidiana y le otorga un significado de gran interés personal (Hidalgo, 2005).

La influencia del arte en las personas es diferente en cada una, sin embargo, existe una constante cuando se utiliza con un fin socializador y de encauzamiento de emociones y problemáticas. Es aquí donde el Trabajo Social puede hacerse servir del arte como instrumento para la intervención social, así como para el desarrollo para con personas o grupos y en casuísticas muy diferentes.

Ya en el año 1911, *Jane Addams* en la conocida *Hull House*, empleaba el teatro habitualmente y, para ella, era una herramienta muy relevante. De esta manera, llegó a referir que el teatro era un agente que permitía la reorganización de las verdades morales aceptadas socialmente. El teatro era concebido como un instrumento de difusión y de creación (Vieites, 2016).

Además, se encuentra el caso de otras dos pioneras en la intervención social a través del arte. Estas pioneras fueron *Alice e Irene Lewisohn*, dos jóvenes nacidas en una familia adinerada que colaboraron en la creación del *Henry Street Settlement*. Este espacio, dirigido por *Lilliand Wald*, era un lugar de encuentro para organizar la acción de ayuda social dirigida a la población judía inmigrante, proveniente de diferentes países. Esta institución sin ánimo de lucro, proporcionaba a través de su labor una gran ayuda, llevando a cabo programas de formación

⁷ Más información en este enlace: <https://dle.rae.es/?w=arte>

en el arte impartiendo clases de canto y recitado, utilizando la música, la improvisación, la expresión corporal, el teatro y la danza. También escolarización y servicios sanitarios.

Alice e Irene Lewisohn eran las fundadoras del teatro *Neighborhood Playhouse*. Desde este teatro, las hermanas desarrollaban diferentes talleres y actividades para las personas usuarias del *Henry Street Settlement*. Impartían clases de teatro y danza, clases de movimiento rítmico y llevaron a cabo diferentes festivales donde mezclaban celebraciones judías con otras estadounidenses (Núñez & Sánchez, 2017).

Así mismo, se es necesario indicar que los perfiles para abordar a través del arte como método de intervención pueden llegar a ser muy amplios. Encontramos intervenciones a través del arte en ámbitos de la salud mental, como por ejemplo el *Espacio Visiones* de la *Fundación Rey Ardid*⁸. En este centro ocupacional para personas que padecen discapacidad mental, se promueve su creatividad para favorecer su proceso de recuperación de aquellas capacidades perdidas debido a su enfermedad.

Del mismo modo, en el ámbito académico y escolar también podemos encontrar numerosos ejemplos de proyectos educativos que utilizan el arte con diferentes objetivos. Así, nos encontramos con un proyecto de intervención propuesto desde la *Facultad de Ciencias Sociales y Educación* de la ciudad de *Cartagena de Indias* cuyo objeto de intervención es abordar, a través del arte, la problemática del bullying en la comunidad educativa del colegio de *Nuestra Señora del Perpetuo Socorro*. Concretamente, esta propuesta de intervención, tenía por objetivo principal abordar los problemas relacionados con el bullying a través de la música (Escobar, 2014).

En lo respectivo al ámbito del ocio y el tiempo libre, el arte se puede apreciar ejemplificado a través de actividades concretas planificadas previamente dentro de un programa educacional para potenciar valores culturales y éticos. Así mismo, existen proyectos y actividades que se desarrollan diariamente en centros de tiempo libre, ludotecas o casas de juventud y que emplean el arte para fomentar el desarrollo madurativo de sus usuarios, así como de las habilidades creativas de los mismos.

En lo que respecta al Trabajo Social y la intervención social a través del arte, es posible encontrar programas o proyectos como *MOMU (Moving Towards Multiprofessional Work)* que, amparado en las iniciativas del *Erasmus+ Ka2*, ejemplifica la manera en que el Trabajo Social y el arte, independientemente de ser dos disciplinas que en apariencia distan bastante, pueden llegar a estar perfectamente relacionadas y llegar a promover unos nuevos modelos colaborativos dentro de lo multidisciplinar para la consecución de diversos y múltiples objetivos (Gómez et al, 2018).

⁸ Más información en este enlace: <https://www.reyardid.org/contenido/espacio-visiones>

En la *Asociación Trabajadores Sociales Sin Fronteras*, en el año 2016, se desarrolló un proyecto denominado *Movimiento Arte del Cambio*. Este proyecto fue una iniciativa apoyada por la Facultad de Trabajo Social de Granada y por profesionales de la educación, en la que se procuraba la integración de la creación en la práctica teatral y la expresión a través de la música como instrumentos de pedagogía y de intervención social. En este caso, esta iniciativa iba dirigida a las propias personas estudiantes de Trabajo Social con el objetivo de potenciar sus habilidades comunicativas y de expresión para poderlas aplicar como futuros profesionales del Trabajo Social (Matos-Silveira, Cano & Mouton, 2016).

Otro ejemplo, ya convertido en toda una experiencia de varios años puesto que comenzó en el año 2005, es el festival *Asalto de Zaragoza*. Este festival redescubre el entorno urbano y realiza diferentes expresiones y actividades artísticas que buscan la transformación de los espacios de la ciudad. Se trata de un festival que trabaja por mejorar, a través de la expresión del arte, los espacios de la ciudad mediante lo visual (Serrano-Martínez, 2016).

En relación al mentado festival, por cercanía geográfica y ya que en ocasiones han compartido el mismo espacio, barrio y ciudad, es preciso nombrar la *Carrera del Gancho*. Un proyecto de dinamización social y comunitaria proveniente del *Equipo de Intervención Comunitaria del Casco Histórico de Zaragoza*. Este proyecto tiene por objeto la dinamización social intercultural del barrio a través de expresiones artísticas, contando siempre con la potencialidad de los vecinos y vecinas del propio barrio de *El Gancho*. Se trata de la culminación de todo un proceso creativo en el que participan entidades, instituciones, comercios, vecinos y vecinas del barrio, a lo largo de un determinado tiempo y en torno a una idea o temática que cambia cada año⁹.

Se puede apreciar a través de los anteriores ejemplos, la manera en que el Arte desde el Trabajo Social, supone una nueva modalidad muy a tener en cuenta en los actuales tiempos de recortes presupuestarios en el ámbito social y público. Esto puede suponer una gran alternativa a los modelos actuales faltos de modelos innovadores que presten la ayuda necesaria, con los presupuestos presentes, para poder realizar intervenciones sociales de calidad, cuya consecución de objetivos sea correcta y fructífera (Luzunaris & Vellón, 2018).

⁹ Más información en este enlace: <https://www.carreradelgancho.es/>

4.2 Hip Hop y Trabajo Social

El *Hip-Hop* es un movimiento cultural y artístico donde las personas que participan de él comparten una misma manera de pensar y ver la vida. Comparten formas muy similares de hacer y de proceder, teniendo la música y la cultura que impregna el propio *Hip-Hop* como algo fundamental. Dentro del *Hip-Hop* se encuentran diferentes disciplinas muy diferenciadas entre sí y que, entre todas, forman dicha cultura. Estas disciplinas son el *Rap*, el *Break Dance*, el *Graffiti* y el *Turntablism* (Rodríguez & Iglesias, 2014).

El *Hip Hop* supone un importante agente de comunicación transformadora para la juventud. Mediante el *Rap*, el *Break Dance*, el *Graffiti* y el *Turntablism*, ofrece a quien sigue estas disciplinas la oportunidad de mostrar y demostrar su talento¹⁰. Conforme al paso del tiempo, esta cultura ha ido evolucionando e incorporando nuevos elementos como son el *Skateboarding*, el *Beatbox* o el *Parkour*.

Aunque los medios de comunicación proyectan una imagen negativa, el imaginario que la sociedad puede guardar acerca de la cultura *Hip-Hop* suele ser poco favorable y, a pesar de que esto supone una tergiversación de sus propios valores cuando está siendo relacionada con ciertos estereotipos e incluso directamente con la violencia y la delincuencia; esta cultura propone valores fundamentales y tan positivos como la comprensión, la expresión o la creatividad (Reyes & Chojin, 2010).

Así mismo, dichos valores fueron acuñados a partir de la Declaración de Paz del *Hip-Hop* que 300 activistas de la cultura presentaron ante la *Organización de Naciones Unidas (ONU)* el 16 de mayo de 2003. Dicha Declaración fue suscrita y firmada por múltiples organizaciones relacionadas con el *Hip-Hop* y por otras como la *Organización de las Naciones Unidas para la educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)*. Esta Declaración desarrollaba una serie de principios fundamentales basados en aquellos valores que son la esencia de esta cultura.

El *Hip-Hop* llegó a España en los años 80 a través de los soldados estadounidenses que venían a las bases militares dispuestas por el territorio español. Del mismo modo, algún programa de televisión o las propias personas que venían a España de turismo, fueron trayendo información acerca del *Rap* y su cultura (Reyes & Chojin, 2010).

A continuación, se describen las diferentes disciplinas o elementos que se contemplan dentro del movimiento *Hip-Hop*:

El *Graffiti* es un arte visual, en esencia ilegal y limitado en el tiempo ya que sus obras solían encontrarse en muros, paredes, trenes o en los vagones de los metros neoyorquinos. En sus principios, no tenía apenas relación con lo que sería la cultura *Hip-Hop*. El nexo de unión fueron diferentes graffiteros que también compartían alguna disciplina de la cultura como, por ejemplo, el *Rap*. De este modo, comenzó a asumirse como otro de los pilares básicos del *Hip-Hop*, como disciplina de expresión artística visual (Toner, 1998).

⁶ Más información en este enlace: www.vivafavela.com.br

Ha sido considerado, en muchas ocasiones, como el resultado de un acto vandálico. Esto se ha concebido de esta manera puesto que la base que se ha utilizado para pintar o dibujar ha podido ser un lugar público, una pared o muro de la calle e incluso una estatua, una figura o un espacio concreto no elegido al azar. Sin embargo, nada más lejos de este supuesto vandalismo. Atendiendo a un ejemplo, el *Graffiti* dio color a las sucias calles, a los muros en ruinas y a las casas derribadas - más de 60.000 - del barrio de *El Bronx* en *New York*; después de que *Robert Moses* decidiera incluir en su plan urbanístico una autopista que pasara por el medio de aquel barrio y lo destrozara tras recolocar a 170.000 personas y obligar a cerrar tiendas y comercios de la zona sur del barrio¹¹.

Este elemento fundamental se erige como una auténtica expresión artística proveniente de barrios teñidos por la pobreza, la marginalidad y ambientes de violencia. En la actualidad, continúa siendo esa misma expresión artística abierta a múltiples y diferentes ámbitos y escenarios donde personas de diferentes clases sociales y culturas pueden hacerlo servir para expresarse o para denunciar problemas e injusticias sociales.

El *Break Dance* un baile de raíces africanas y asociado directamente al *Hip Hop*, en el que las personas se reúnen en corro mientras uno de ellos baila, realizando acrobáticos pasos de baile y complicadas piruetas. Es uno de los cuatro pilares fundamentales de este movimiento cultural. Nacido a principios de los años 70 a raíz de un tema muy conocido de *James Brown* y perpetuado por muchísimas personas jóvenes – *breakers* – que intentaban que el *Break Dance* no perdiera su esencia. A niveles más altos, el *Break Dance* brilló en escenas de conocidas películas de *Hollywood* como *Flashdance* (Toner, 1998).

En este tipo de baile y, como sucede en tantos otros, los diferentes pasos y piruetas son una clara manera de expresión que utilizan los *breakers* – también denominados *bboys* y *bgirls* - para comunicarse y lanzar mensajes cargados de emociones. Los pasos de baile, así como las cientos de piruetas que realizan, toman su esencia de personas famosas como *James Brown* o *Michael Jackson*, quienes suponen una inspiración importante en el comienzo de esta expresión y disciplina de baile (Pérez, 2017).

Acrónimo de *Rythm and Poetry* (Rodríguez e Iglesias, 2014) el *Rap* es la unión del ritmo y la poesía. Es el arte de colocar melodía a la palabra y, a través de ella, las personas pueden verbalizar sus pensamientos, opiniones y sentimientos. Consiste en un canto hablado y rimado proveniente de la cultura afroamericana e inmerso en el *Hip-Hop* como elemento básico de expresión hablada (Motta & Balbino, 2006).

Sus comienzos están muy ligados a la figura del maestro de ceremonias, también llamado abreviadamente *MC* (*Master of Ceremonies*); quien se encargaba de animar en las *blocparties*. El *Rap* consiste en un recitado de rimas sobre un ritmo de cuatro por cuatro. Esta técnica podría estar influenciada por otras como el *talking blues*, el *raggamuffing* o el *scat* en estilos de música como el *blues*, el *reggae* o el *jazz* respectivamente (Pérez, 2017).

¹¹ Más información en este enlace:

https://elpais.com/cultura/2017/08/18/rutanorteamericana/1503071141_798160.html

El Turntablism es elemento vertebrador de todos los demás elementos componentes de la cultura *Hip Hop*. También denominado *djing*, los *Dj's* (*disc jockeys*) emplean técnicas como el *scratching* o el *sampleo* (Pérez, 2017) y en que consideran el tocadiscos como un instrumento musical, a través del cual, realizan sus propias composiciones mezclando *samples* extraídos de otras canciones que participan de esta disciplina se diferencian de los conocidos pinchadiscos en que el *Dj*, a través de las anteriores técnicas nombradas, va más allá de la mezcla de unas canciones con otras y llega a componer sus propias obras a través de *samples* – pequeños extractos - de otras obras de diferentes autores. Estos *samples* son repetidos y suponen un cambio radical en la ambientación y el resultado de la obra si se tiene en cuenta el origen de esos extractos. Con estas técnicas se consiguen instrumentales de *Rap* para que el *MC* pueda rapear sobre ellas (Brick, 2005).

Hasta este punto los elementos anteriormente citados con los cuatro principales pero, con el paso del tiempo, otros nuevos han ido acercándose por diferentes motivos a la cultura *Hip Hop*:

El *Beatbox* consiste en una técnica vocal que descaracteriza el timbre natural de la voz y revela otras sonoridades copiadas de sonidos previamente escuchados y aprendidos, así como la recreación de efectos de sonido, a través de la posición de la boca (Bethônico, 2013).

El *Parkour* comparte muchos elementos, entre ellos el espacio de la calle, con la nombrada cultura. Para el practicante del *parkour*, todos aquellos elementos que componen la ciudad son sensibles de ser utilizados. Se trata de una práctica que fomenta la mejora de las habilidades y las capacidades físicas, mejorando consigo las cognitivas a través del desarrollo de movimientos en virtud de la adaptación corporal y la creatividad. El practicante de *parkour* (*traceur*), observa la ciudad como una infinidad de posibilidades que le retan permanentemente. Buscando la superación personal y la autocomprensión. La imaginación es la característica principal en el *parkour*, así como condición básica para practicarlo y para la mejora en los resultados de sus acciones (Cortés, Perea & Sarmiento, 2019).

El *skateboarding* es una práctica que utiliza una tabla con cuatro ruedas para desplazarse por el medio y, sobre ella, hacer saltos, maniobras y trucos. Esta práctica proviene directamente del surf. Fue en la década de los 90 cuando, coincidiendo con el *grafiti*, empezó a emerger en algunas ciudades; sobre todo en *EE.UU.* Dentro del *skateboarding*, una de sus variedades denominada *streetstyle*, fue la que enlazó dicha práctica con la cultura *Hip-Hop* ya que muchas personas de dentro de esta cultura, escuchaban música *Rap* mientras practicaban *skateboarding* (Márquez & Díez, 2013).

4.3 Rap en relación con el Trabajo Social

Como se ha podido observar en los puntos anteriores, el *Hip-Hop* se compone de diferentes elementos – fundamentales o no – que lo sustentan y hacen de él una cultura compuesta por diferentes disciplinas que se respetan entre ellas y que, a su vez, fomentan toda una serie de valores propios que hacen a aquellas personas que las practican, susceptibles de aprender y desarrollar ciertas conductas, actitudes y aptitudes muy prácticas y valiosas para el crecimiento personal y social.

Este movimiento cultural confronta el mundo establecido, caracterizado por las instituciones, los valores tradicionales, las *mass media* y las industrias culturales; gracias a sus expresiones aparecen unos mundos juveniles diferentes a las formas de ser previamente constituidas y determinadas. Allí vemos expresiones juveniles vinculadas a las nociones de no violencia, resistencia civil y cultural, objeción de conciencia, autogestión, independencia y autonomía (Garcés, Tamayo & Medina, 2006).

Las nuevas incorporaciones añadidas a los pilares fundamentales que describen el *Hip-Hop*, lo hacen contemplarse como una cultura propia y definida de la que el Trabajo Social puede hacerse servir en términos sociales y en cuanto a la intervención social gracias a sus diferentes disciplinas (Rodríguez & Iglesias, 2014).

Se pueden encontrar ciertos proyectos donde se utiliza la música *Rap* como herramienta de motivación para la participación. Del mismo modo, dentro de programaciones educativas académicas de colegios o institutos, proyectos o actividades concretas que hacen servir este género con un fin educativo. También es utilizada la imagen de personas ligadas a esta música y al *Hip Hop* para llevar a cabo acciones reivindicativas y, de esta manera, el *Rap* como un instrumento para la sensibilización de determinadas problemáticas sociales, ocupación del tiempo libre, en el itinerario de inserción de personas en exclusión o en riesgo de exclusión social (Rodríguez & Iglesias, 2014).

En lo que sigue, se desglosa una serie de ejemplos y experiencias en el territorio nacional e internacional, donde se han conjugado la intervención social con la música *Rap*.

4.4 Experiencias en el extranjero

Song to Self es un proyecto promovido y publicado por la profesora *Leah Olson McBride* de la Universidad de *Wisconsin* y por el profesor *Timothy F. Page* de la Universidad de *Louisiana* en el año 2012. Este proyecto hacía uso de la música *Rap* y de su cultura para favorecer y facilitar la educación dentro de un programa de enseñanza alternativa para jóvenes de alto riesgo. Esta música y el *Hip-Hop* eran utilizados como vehículo para promover el diálogo dentro de la terapia con estos alumnos, bien de manera grupal o individual (Olson-McBride & Page, 2012).

Este tipo de terapia con jóvenes y adolescentes, aprovecha la herramienta de comunicación que el *Rap* ofrece para que los terapeutas puedan hablar de una manera más cercana y familiar y dentro de un ambiente más amable conforme a la edad de estas personas.

Este modelo de intervención a través de la música *Rap* utilizaba los siguientes componentes (Olson-McBride & Page, 2012).

- Introducción al *Rap*, conocimiento de este género musical.
- Aprendizaje de uso de expresiones escritas desde un punto de vista creativo
- Utilización de metáforas y otras técnicas.

Otra experiencia que podemos encontrar al respecto, es la de *Tayana Dowdell*, una profesora de segundo curso del *Grado Elemental de Estadística* en el colegio *Mary Castle* en *Indiana*. *Tayana*, junto con la ayuda del profesor asociado de la Universidad de *Indiana*, *Jomo W. Mutegi*, puso en marcha un experimento para mejorar y dinamizar sus clases de *Estadística* utilizando música *Rap* tras haber leído diferentes artículos respecto de la cultura *Hip-Hop*, su música y los gustos de las personas jóvenes. Su pretensión, era escuchar este género musical en sus clases mientras los alumnos y alumnas realizaban ejercicios que ella iba mandándoles.

Dos lecciones de su manual, *Tayana* las mostró a sus pupilos conforme a la manera convencional. Otras dos lecciones, las desarrolló dejando que los y las jóvenes pudieran buscar y reproducir música *Rap* mientras realizaban los ejercicios que ella les indicaba.

Conforme a sus conclusiones y por diferentes motivos, el experimento no surtió el efecto que esperaban y resultó no ser positivo. Bien fuera por la falta de medios (ordenadores) o por los gustos musicales de su alumnado, la música resultó ser condicionante y un obstáculo más que un facilitador y un dinamizador de la tarea (Dowdell & Mutegi, 2014).

Con todo y con eso, se trata de una experiencia más en la que se ha utilizado este tipo de música de una manera alternativa y con fines pedagógicos y educativos, más allá de ser un género musical dentro de una cultura concreta.

Como tercer ejemplo de experiencia en el extranjero, el doctor *Ian Levy*, formador y educador en un instituto del *Bronx*, sirve perfectamente de ejemplo para la cuestión que nos ocupa. En este caso, el *Dr. Levy*, utilizaba diferentes modalidades de *Rap*, véase el *cypher*¹² o el *freestyle*¹³. Dichas modalidades, las aplicaba para conseguir unos objetivos u otros. En general, hacía uso de él para encauzar y hacer aflorar los sentimientos, ideas y emociones de sus alumnas y alumnos.

¹² Cypher: se trata de un número de personas que rapean y que, en forma de corro, se van turnando para rapear por orden en el micrófono situado en el centro del círculo. Más información en este enlace: <https://www.youtube.com/watch?v=fvWQYeQ8LbI>

¹³ Freestyle: es la improvisación fluida de rimas o letras de un MC. Rap sin música o acompañado de un beat-box. Más información en este enlace:

https://www.cultura.gob.ar/glosario-de-terminos-de-hip-hop_4515/

4.5 Experiencias en España

Esta primera experiencia aparece de la mano de *Vella Escola*¹⁴, una asociación que se dedica desde hace ya 10 años a organizar, desarrollar y programar actividades, talleres, exhibiciones y proyectos dirigidos a la población joven de Galicia; más concretamente de *A Coruña*. Muchas de ellas están directamente relacionadas con la cultura *Hip Hop* como, por ejemplo, los talleres que llevan a cabo de *Break Dance*, *Graffiti*, *Rap*, *Beatbox*, o *Turntablism (DJ)*. Otras actividades, aunque también tienen gran relación con el *Hip Hop*, pueden encontrarse más en el cajón de sastre denominado *Cultura Urbana*. Dentro de este ámbito, podemos encontrar los talleres de *Skateboarding*, *Parkour*, *Street basket* o *BMX*.

Así mismo, desde *Vella Escola*, también desarrollan proyectos donde, a través de los diferentes elementos que se describen dentro de la cultura *Hip-Hop*, promueven y educan en valores a los niños, niñas y personas jóvenes que participan en sus actividades.

Uno de estos ejemplos es el proyecto *QUEROeco*, a través del cual se pretende enviar a la juventud ciertos mensajes de cuidado del Medio Ambiente y ofrecer propuestas alternativas de ocio que sean respetuosas con el medio natural. Una de las actividades de este proyecto fue la creación de un mural de *Graffiti* realizado con pintura fotocatalítica antipolución no contaminante y que, además, es capaz de absorber ciertos gases que se encuentran en el aire, provenientes de las fábricas o de los coches que puedan haber en la propia ciudad.

Del mismo modo, otra de las actividades realizadas, fue la creación de una letra de *Rap* y la posterior grabación de un videoclip de esa canción que versaba acerca de lo llevado a cabo a lo largo de toda la jornada y de sus actividades.

No solamente dicho género musical puede hacerse servir como una herramienta educativa encajonada en el ámbito académico, también puede hacerse valer de una manera más activa si cabe o, dicho con otras palabras, más activista y reivindicativa.

La campaña *Rap contra el racismo*, llevada a cabo por *Movimiento contra la intolerancia*¹⁵ ha llegado a movilizar a jóvenes de todo el territorio español junto con sus respectivos centros educativos, en la composición y difusión de líricas de *Rap* a favor de la convivencia de todos los seres humanos sin discriminación de raza como derecho constitucional.

A lo largo de varios meses, toda aquella persona que deseara participar, podía enviar su canción, incluso con videoclip, a una dirección de correo electrónico facilitada en la página web indicada a pie de página. Dichas canciones se difundirían desde esa misma página web y desde los perfiles de *Facebook* asociados a *Movimiento Contra la Intolerancia*. Del mismo modo, se llegarían a difundir entre los centros educativos, casas de juventud y centros de tiempo libre de toda *España*, hasta 3000 copias en *DVD* con el videoclip grabado para la causa de reconocidos raperos del país que participaron en una canción conjunta titulada *Rap contra el racismo*¹⁶.

¹⁴ Más información en este enlace: <http://www.vellaescola.com>

¹⁵ Más información en este enlace: <http://www.rapcontraelracismo.es>

¹⁶ Más información en este enlace: <https://www.youtube.com/watch?v=Zl8W6ddWfM8OTRA>

Esto se haría con la intención de promover debates al respecto en las aulas y en los centros juveniles, así como de sondear la percepción que tiene la juventud de hoy en día, acerca del racismo y la xenofobia.

A través del *Proyecto de Intervención Comunitaria de La Coma*, el 16 de junio de 2014, se llevó a cabo un festival de *Hip-Hop* social y de debates sobre la diversidad. En el *Centro Sociocultural de La Coma*, el festival contó con la intervención de algunos de los responsables de la acción junto con la participación de los alumnos implicados en este proyecto, así como de grupos ya consolidados en el panorama del *Hip Hop* nacional.

El proyecto de *Hip Hop* social es un espacio de convivencia donde los niños y jóvenes encuentran una acción formativa y educativa a la vez que divertida. En ella aprenden, a través del trabajo en común y los textos de las canciones, valores de convivencia, contra la violencia de género, a favor de la educación y del esfuerzo, todo ello a través de la música *Rap*, sus versos y sus rimas. Esto también se hace servir como método de resolución de conflictos, desde el diálogo; proyectándolo hacia su familia y su entorno social.

Así mismo, en el festival también apareció otro de los pilares fundamentales del *Hip-Hop*, el *Graffiti*, con el que se realizó un mural de denuncia y concienciación acerca de la violencia de género.¹⁷

4.6 La figura de la mujer en el Hip Hop y la música Rap

Este apartado es preciso que tenga su espacio en este trabajo de investigación. Como bien se ha podido comprobar tras atender a la historia y al nacimiento del *Hip Hop*, así como a sus principales elementos, es el género masculino el que en diversos niveles ha copado el protagonismo y la atención en los inicios de esta cultura y de su música.

Por ello, es importante ampliar la perspectiva hacia el género femenino puesto que las mujeres también han formado y siguen formando parte de la historia de este movimiento cultural y de su música. Hablar de ello y de sus valores sería una auténtica hipocresía si no hablamos del papel que la mujer ha supuesto en su historia.

Si viajamos a la cuna de la música *Rap* e investigamos un poco, podemos encontrar nombres de mujeres que, de no ser por ellas, la historia de esta música y quizás de esta cultura, no hubiera sido la misma. La hermana de *Dj Kool Herc*, *Cindy Campbell*, fue quien organizó aquella memorable fiesta con la que, se supone, comenzó su andadura el *Hip Hop*. Así mismo, *Sylvia Robinson* tuvo un papel muy poco reconocido en su momento. Es necesario tenerlo en cuenta hoy en día ya que ella fue quien grabó y distribuyó el disco del que muchos dicen que fue el primero del género en la historia, el conocido *Rapper's Delight*, del grupo *Sugarhill Gang*. Más tarde se convertiría en la fundadora del sello discográfico *Sugar Hill Records*¹⁸.

¹⁷ Más información en este enlace: <https://icilacomasantarita.wordpress.com/2014/06/28/un-barrio-creativo-y-diverso/>

¹⁸ Más información en este enlace: <http://www.nuevecero.es/2017/09/27/la-importancia-de-las-mujeres-en-el-rap-1912-1998/>

La lista de nombres de mujeres importantes en la historia que nos ocupa no es corta. Podemos encontrar nombres como el de *Mónica Lynch*, presidenta de *Tommy Boy Records*, donde grabaría más tarde *Áfrika Bambataa* o la presidenta de *Def Jam Records*, *Carmen Ashurst-Watson*, uno de los más grandes y conocidos sellos discográficos de la historia¹⁹.

No solamente las mujeres tienen su importancia en el *Hip Hop* desde el punto de vista administrativo, de marketing o económico. En el año 1976 apareció el primer grupo de *Rap* femenino de la historia. Ellas se hacían llamar *Mercedes Ladies* y además de rapear también bailaban *Break dance*, hacían *Graffiti* y *Turntablism*. Eran un equipo de *Hip Hop*. Más tarde vendrían otros grupos compuestos por mujeres como *Salt-N-Pepa*, *Mc Lyte* o *Ladies Fresh*²⁰.

En España hasta hace pocos años, la representatividad femenina en este género era casi simbólica, al menos en el denominado *Rap* comercial. Artistas como *La Mala Rodríguez* o *Arianna Puello* eran, sin duda, de las mujeres más conocidas dentro de la escena y, más concretamente de la española. En lo que respecta al denominado *Rap underground* apenas se conocía representatividad femenina, al menos, a nivel nacional. Lo femenino se situaba excluido de la escena dominante, formada por hombres casi en su totalidad (Corral, 2015).

En los últimos años ha ido aumentando su representatividad en *España*. Ya se van reconociendo nombres de raperas y grupos de raperas como el de *Zeidah*, *Woyza*, *La Basu*, *La Furia*, *Machete en boca*, *IRA Rap* o *Sororitrap*. No obstante, si atendemos a las estadísticas, podemos encontrar datos como el que señala que solamente en uno de cada cuatro conciertos de festivales, se cuenta con una artista o un grupo de *Rap* compuesto por mujeres²¹.

En cuanto a la temática y discurso de las canciones, es irrefutable que dentro de la cultura *Hip Hop* y de su música existe un machismo explícito e implícito. Sin embargo, esto no supone que el machismo y la misoginia sean inherentes al *Hip Hop* y al *Rap*. Como ejemplo están todas las artistas anteriormente nombradas o conocidos artistas que lanzan mensajes en sus canciones radicalmente distintos a los de, quizás, otros artistas más conocidos y comerciales. No obstante, es preciso continuar trabajando con el objetivo de que este movimiento cultural, junto con todos sus elementos, asuma un discurso en contra de las letras machistas, del uso de la mujer como reclamo, así como para revertir la desigualdad existente entre hombres y mujeres.

*Porque estás rodeada de tíos por todos los lados, no hay apenas presencia femenina encima de los escenarios, te sientes un poco como 'joder yo aquí no encajo' y tienes que esforzarte más para que te escuchen.*²²

Naissa (Madrid, 1999)

¹⁹ Más información en el enlace anterior.

²⁰ Más información en el enlace anterior.

²¹ Más información en este enlace:

https://elpais.com/cultura/2017/12/22/actualidad/1513947938_448638.html

²² Más información en este enlace:

<https://www.nuevatribuna.es/articulo/cultura---ocio/rap-llena-calles-voces-mujeres/20200208193632170914.html>

5. Resultados

Para la obtención pormenorizada de información acerca de experiencias donde el *Rap* haya sido herramienta o instrumento comunicativo o de intervención, se han realizado un total de cuatro entrevistas a personas representantes o trabajadoras en distintas organizaciones o entidades de diferentes ámbitos.

A continuación se desarrolla una serie de apartados en donde se dan a conocer las diferentes entidades, junto con los proyectos que han llevado a cabo utilizando esta música.

5.1 Informantes y proyectos

Para comenzar, es preciso conocer las entidades en donde trabajan las personas entrevistadas y los proyectos en los que desarrollan su trabajo.

El primer entrevistado fue M.G. que, además de un reconocido rapero en la ciudad de *Zaragoza*, es trabajador y fundador de la empresa *Rap Academia*. Su ámbito de intervención, generalmente, está dirigido al sector de la educación, donde utiliza el *Rap* como herramienta para enseñar asignaturas en los colegios e institutos pero, a su vez, también lo hace servir para desarrollar habilidades sociales y capacidades personales, trabajando la autoestima y la superación personal. No obstante, también ha realizado talleres y actividades con *Rap* junto a otros colectivos como, por ejemplo, personas de la tercera edad o personas con diversidad funcional.

El segundo entrevistado fue A.B. que es educador social en la *Fundación Secretariado Gitano*, más concretamente desarrolla su trabajo en el *Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural* (en adelante *ICI*) de *Paterna*, en los barrios de *La Coma* y *Santa Rita*. La *Fundación Secretariado Gitano* es una entidad sin ánimo de lucro que procura la promoción de una sociedad multicultural haciendo un fuerte hincapié en el tema educativo, de empleo, así como en romper la brecha existente para con las personas gitanas.

Dentro de esta entidad, se encuentra el nombrado proyecto *ICI*. Dentro de él se desarrollan dos intervenciones, una de ellas en el barrio de *La Coma* y la otra en el barrio de *Santa Rita*. En *La Coma* el trabajo está enfocado a la acción y el desarrollo comunitario. Es aquí donde el *ICI* despliega casi todo su potencial. En el barrio de *Santa Rita*, hace un tiempo se ha ampliado la acción y se ha enfocado más hacia el empleo.

R.L. fue el siguiente entrevistado. Es Integrador Social y ha estudiado el ciclo superior de *Igualdad de Género*. Actualmente se encuentra en paro pero dispone de experiencia laboral ya que ha trabajado en entidades como la *Fundación Secretariado Gitano*; en espacios como un piso autonomía para *Menores Extranjeros no Acompañados* en *Ciudad de Real* o en un centro para personas menores de edad con problemas graves de conducta.

R.L. ha organizado múltiples y diversos proyectos, talleres y actividades donde el *Rap* ha sido utilizado como instrumento facilitador y vehículo de comunicación en distintos ámbitos. En lo que sigue, describiremos dos de los proyectos que quiso resaltar de entre todos aquellos que ha realizado.

Por último, J.T. responsable de la *Asociación Garaje*, explica que *por un lado, Garaje es una entidad que busca la transformación de la sociedad a través de la educación no formal y que pone especial énfasis en denunciar situaciones de exclusión social. Por otro lado, es un sello musical alternativo, que no pone el foco tanto en la repercusión mediática de sus obras como en el mensaje que éstas entrañan. Garaje también es un colectivo que experimenta con nuevas formas de educación, expresión y creatividad. Y tampoco podemos olvidar que Garaje es una escuela de formación para jóvenes que quieren orientar su vida profesional hacia la dinamización social. Asociación Garaje es todas estas cosas y, sobre todo, las personas que la conforman y los proyectos que éstas ponen en marcha día a día.*

Al tratarse de una entidad donde el *Rap* es parte fundamental de su trabajo, corresponde indicar en este apartado los objetivos que persigue dicha entidad. Según refiere el propio entrevistado, los objetivos que nos facilita aparecen en los estatutos de la *Asociación Garaje*:

- *Fomentar la inserción social activa de los sectores más necesitados de la población.*
- *Promover actividades culturales que utilicen la música, el baile y el arte en general como medio de expresión de integración de menores, jóvenes y adultos en la sociedad.*
- *Editar soportes bibliográficos, documentales y de audio de las experiencias educativas desarrolladas.*
- *Incidir en la formación del profesorado y demás colectivos vinculados al ámbito de lo social y a la educación.*
- *Desarrollar estudios e investigaciones en diversos campos de la pedagogía, el arte y la educación social.*
- *Proponer fórmulas para aumentar la participación activa de la sociedad civil.*
- *Realizar actividades que potencien el desarrollo integral de las personas.*
- *Promover iniciativas de formación para empleo.*
- *Crear empleo de calidad.*

A continuación, se facilita una tabla donde se resumen los informantes y las entidades o proyectos que representan:

Informante	Entidad	Información
M.G.	Rap Academia	Fundador de Rap Academia
A.B.	ICI Paterna	Proyecto La Coma
R.L	Varios	Dos proyectos en Ciudad Real
J.T	Asociación Garaje	Responsable Asociación

5.2 Descripción de las experiencias

En este apartado, se engloban las preguntas referentes a la descripción de las experiencias desarrolladas o vividas por los entrevistados. Fueron preguntados acerca de los objetivos de estas actividades, dónde se desarrollaron y en qué consistieron:

M.G de Rap Academia señaló algunas de sus múltiples experiencias desde que, en 2016, comenzó su andadura en esta empresa. Sin pretender resaltar concretamente ninguna de las actividades, indica que hemos realizado talleres y actividades en espacios como el CTL El trébol, el CTL Sin Mugas, colegios del entorno rural o colectivos de personas inmigrantes. Actualmente el 60% de nuestro trabajo va destinado a impartir ciertas partes de asignaturas curriculares. El 40% restante está dedicado a la sensibilización mediante proyectos a través de la administración pública. Los temas pueden ir desde la igualdad al ciber acoso, por ejemplo.

En referencia a los objetivos que se persiguen desde Rap Academia, M.G. refiere que son, por un lado, *facilitar la comunicación que tienen los docentes con los chavales y esa supuesta posición de enfrentamiento que se produce entre alumno-profesor*. El otro objetivo principal sería, *dar a conocer el Hip Hop, poner en valor sus principios y romper con esos estereotipos que lo estigmatizan*.

En la entrevista realizada a A.B. describe pormenorizadamente todo el proceso que se desarrolló en *La Coma*. Se trató de una intervención comunitaria y, como tal, supuso la puesta en común de todos aquellos recursos y entidades que quisieron implicarse del barrio.

Enfocado a la educación, la idea inicial era la unión de la educación formal con la no formal. Se trataba de realizar algo fuera del currículum escolar pero que, a su vez, constara dentro del mismo. Esto es, que la participación del proceso no dependiera de la voluntad del profesor sino que fuera regular y formara parte del currículum académico aunque también se llevara a cabo parte de ese proceso en recursos de educación no formal.

Con esto, A.B. explica que *nos dimos cuenta de que cierta gente del barrio estaba dentro del movimiento y de la cultura Hip Hop. Un profe de uno de los centros públicos del barrio, también trabajaba con arte urbano... De este modo decidimos vehicular la relación de estos diferentes ámbitos – formal y no formal - a través del Hip Hop y el Rap*.

Este proceso duró algo más de dos años. Los niños y niñas de los colegios participaban en la creación de un mural en un espacio concreto del barrio pero, cuando terminaban el colegio, podían continuar yendo por las tardes desde su centro de tiempo libre a pintarlo y decorarlo. Así mismo, también participaron, desde las aulas, en la creación de ciertas letras de *Rap*.

Por otra parte, no solamente participaron los niños y niñas de los colegios que quisieron formar parte del proceso. También participaron chavales y chavalas más mayores del barrio, los propios policías que estaban presentes en las actividades...

Pasado un tiempo dentro de este proceso, A.B. refiere que *algo más tarde, comenzamos con la elaboración, junto con aquellas personas participantes que lo hacían de una forma más activa y regular, de un disco de Rap con varias canciones. Este proceso de dos años concluyó finalmente con dos discos. El primero se llamó “La Coma 4life” y el segundo se denominó “Ganando respeto” Se realizó un encuentro en uno de los salones del barrio y acudieron todos los niños de los colegios que participaron además de un grupo de rap de la zona que hacía un*

Rap positivo y social. Esto fue más el resultado, junto con la fiesta final, de lo que es propiamente el proceso de participación y de creación. Se tuvo muy en cuenta la diversidad del barrio y también la convivencia como factores a potenciar, así como los propios objetivos del proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural.

Los objetivos que se persiguieron en el desarrollo de este proceso fueron los siguientes:

- Trabajar con menores e infancia
- Olvidar el simbolismo de lo comunitario y transformarlo en una acción permanente.
- Entrar en el ámbito curricular y no dejarlo como algo voluntario según el profesor.
- Unir espacios, proyectos, objetivos.

R.L. describió de manera general dos experiencias en las que él participó como organizador.

La primera experiencia resultó ser un encuentro a lo largo de un fin de semana con personas refugiadas y solicitantes de asilo internacional, provenientes de diferentes países y culturas. Según él mismo, *desarrollamos dinámicas de participación para conocernos entre todos y generar cohesión grupal. Después tratamos de ir abriéndonos, contando experiencias personales de cada uno con la intención de crear una dinámica más participativa y cercana, siempre desde el principio de horizontalidad.*

Conforme iba avanzando el tiempo y tras la realización de dichas dinámicas, se pasó a la generación de textos a través de juegos de palabras, incluso, aunque no tuvieran que ver con el tema principal que se pretendía tratar.

Para terminar, volvieron a generar ciertos textos pero, esta vez, centrados en las propias historias de las personas. *Muchas de las personas participantes, relataron la historia del viaje que hicieron y que les trajo hasta aquí, lo que esperaban de España, lo que España les había dado, lo difícil que era seguir aquí...*

R.L. explica en la entrevista que *a través de estos textos se preparó una canción grupal, en distintos idiomas, con un estribillo en común. Cuando estuvo terminada, en un espacio del ayuntamiento de Ciudad Real se grabó la canción. La canción generada se tituló Color Carne, título que podría servir para denominar este encuentro de un fin de semana.*

Básicamente, los objetivos que se perseguían con el desarrollo de esta experiencia fueron, por una parte, generar comunidad para la inclusión y, por otra parte, poner en valor las sinergias surgidas del propio proceso y hacerlas servir de vínculo entre los propios participantes.

Esta actividad se llevó a cabo con una perspectiva más ajena a todo lo que engloba la administración, intentando llegar allí donde la administración no llega.

La segunda experiencia que describe R.L. se llevó a cabo a través de *Inciso, una entidad de Ciudad Real que trabaja con distintos colectivos. Contactaron conmigo y con mi compañero para trabajar la igualdad de género y, más concretamente, el concepto de nuevas masculinidades. Este proyecto subvencionado por el IAM, el Ayuntamiento de Ciudad Real y la Junta de Comunidades, consistía en acudir a 12 pueblos, con un total de 15 institutos que aglutinaba a 1500 alumnos y alumnas de la provincia de Ciudad Real para trabajar acerca de dicho concepto. De este modo, trabajamos los roles de género, estereotipos de género, los*

tipos de violencia y otros conceptos para, poco a poco, ir acercándonos a la nueva idea de ser hombre. Todo a través del Rap.

Después de que el alumnado hubiera aprendido ciertos conceptos acerca de la igualdad de género las nuevas masculinidades, se analizaba alguna canción actual y se debatía por qué una letra era machista, si tenía algún *micromachismo*, etc. Tras esto, *se intentaba hacer una letra diferente, más igualitaria, más horizontal, procurando una relación sana...* Según indicó el entrevistado, los objetivos que perseguía este proyecto eran: *“prevenir violencia de género y generar en los participantes un nuevo concepto de masculinidad y de relacionarse con las chicas.*

J.T. haciendo referencia a la propia estructura de *Asociación Garaje*, no se centra en ninguna experiencia en concreto y hace un pequeño resumen de toda la trayectoria de la entidad. De este modo, el responsable de esta asociación que *nuestra experiencia en el campo de la intervención social con jóvenes nos ha llevado a trabajar en muchos sitios a lo largo de nuestra trayectoria profesional. Durante 15 años nuestra intervención social con jóvenes en el municipio madrileño de Torrejón de Ardoz, una referencia fundamental para quien participa o ha participado en la cultura Hip Hop en general y en el rap en particular, nos “alumbró” un camino que a día sigue siendo referente en nuestro trabajo diario. Cuando los niños y niñas, en otros lugares nos pedían material deportivo para sus ratos de ocio en los campamentos de verano, los niños y niñas de Torrejón nos pedían radiocasetes para pinchar sus instrumentales y ponerse a rapear. Corría el año 1997 y fue entonces cuando entendimos que teníamos que abandonar propuestas pedagógicas y metodológicas convencionales, más propias de la educación formal y apostar por promover la cultura popular como un medio alternativo productivo y gratificante en términos educativos tanto para los jóvenes destinatarios como para profesionales “hartos” de hacer siempre lo mismo. En 2005 el disco *Tiempo de Cambio* fue nuestra primera referencia discográfica y educativa, con repercusión espectacular en medios de comunicación, crítica y público.*

5.3 Operatividad del Rap en las experiencias descritas

A continuación, se hace un breve repaso a aquellas preguntas referidas a la utilidad que supuso el *Rap* como herramienta vehicular o de intervención social en las diferentes experiencias de los entrevistados.

Por la propia definición de *Rap Academia*, se puede inferir que el *Rap* resulta práctico y operativo a todas luces. No obstante, cuando M.G. es preguntado al respecto, refiere que acuda a un pequeño artículo²³ que escribió hace poco tiempo. Allí trata con más detalle el tema en cuestión. Dicho artículo se encuentra disponible para ser leído en el apartado de *Anexos*, al final de este trabajo.

En cuanto al proceso desarrollado en *La Coma* por el *ICI de Paterna*, A.B. refiere que el *Rap* fue una herramienta fantástica porque con las personas y grupos que íbamos a trabajar el *Rap* era algo que les gustaba y les llamaba la atención. Además, en el propio barrio, había personas que

²³Más información en este enlace: <https://www.gruposanvalero.es/fr/node/111911dr>

se dedicaban a eso. El resultado fue asombroso tanto por el proceso como por lo que supuso y por el resultado final.

Sin embargo, tras esta afirmación también afirma que quizás actualmente no sé si sería tan útil porque estamos en otro momento y trabajamos más con familias". En contraposición a esto, se puede recuperar una afirmación de M.G. de Rap Academia donde refiere que "el Rap es válido en todos los ámbitos y con todos los colectivos pero es preciso saber a quién tienes delante para adaptarlo.

De una manera más concisa, R.L. dispone que lo que tienen en común (los dos proyectos que ha descrito) fue el interés por ambas la actividad, porque se les da voz y generan posibilidad de expresión, escucha activa, debate y el compartir a través de la palabra y añade que todos somos conscientes de que la palabra transforma y, de manera inconsciente, yo creo que todas las personas lo sabían porque todas las personas usaron la palabra con muchas ganas y motivación para decir cosas. A esto ayudó en gran medida el uso del Rap.

Esto puede otorgar una gran utilidad al Rap como herramienta comunicativa y de intervención con personas y grupos.

J.T. indica que el arte en general y el rap en particular puede ser una herramienta educativa maravillosa si se está en las manos adecuadas. Desgraciadamente son infinitos los casos de mala praxis "educativa" que convierten el rap o cualquier otro reclamo para jóvenes en una propuesta vacía de contenido que busca exclusivamente la participación masiva, sin más... Creemos que cuando el medio se convierte en un fin en sí mismo, no se cuida el contenido y se generan falsas expectativas en los jóvenes, el rap (como cualquier otra disciplina artística) puede ser muy contraproducente.

Para Garaje el rap es un pilar determinante en nuestra propuesta educativa y los resultados son visibles. No obstante, hemos aprendido mucho y seguimos aprendiendo día a día y podríamos decir con rotundidad que ya sabemos lo que no hay que hacer. El rap como herramienta educativa tiene que estar en manos de educadores y educadoras no de raperos o raperos. Si son ambas cosas, mejor.

5.4 Límites y aportaciones del Rap en las experiencias de las personas entrevistadas

Teniendo en cuenta el apartado anterior, se antoja necesario observar si el Rap ha encontrado alguna limitación en las experiencias que los entrevistados nos han descrito, así como saber qué ha podido aportar a las mismas, a las personas participantes y a las personas que las organizaban.

Desde Rap Academia, M.G. explica que sí, está limitada o por lo menos condicionada. A partir de 3 años puedes trabajar con el Rap. Otra cosa son los resultados que puedas obtener, así como los objetivos que te marques.

Por otro lado, el entrevistado de Rap Academia apela a la capacidad de adaptación que tiene el Rap para esquivar ciertos límites. De este modo, indica que *dependiendo del ámbito o incluso de la edad, a veces es preciso llevar a cabo un proyecto de sesiones más o menos largas que se adapten a las necesidades de las personas. Por ejemplo, en el ámbito penitenciario sería*

preciso adaptar toda una sucesión de sesiones con una duración algo más extendida en el tiempo.

De manera más concreta, M.G. afirma que *el Rap puede aportar una vía de comunicación, una motivación y un altavoz para que la persona pueda expresarse.*

Además, las aportaciones que el *Rap* puede ofrecer, las divide en dos niveles:

- *A nivel social el Rap es un instrumento de transformación si es utilizado como altavoz para dar mensajes y denunciar injusticias.*
- *A nivel personal el Rap ayuda a desarrollar las habilidades sociales, la autoestima y la motivación de la persona.*

A.B. del *ICI de Paterna*, confirmó no haber encontrado absolutamente ninguna limitación al utilizar el *Rap* como herramienta comunicativa y de intervención para el proceso comunitario en el que trabajo durante dos años en el barrio de *La Coma*. *Coincidió que había gente desarrollándose en el Hip-Hop, gente del ámbito educativo que quería investigar acerca del Hip Hop y el Rap y también se daba un elemento negativo externo en el territorio que era un artista conocido que rapeaba y reflejaba la negatividad del Rap.* A esto se unió un grupo de *Rap* que lo utilizaba de una manera más social y mandaba mensajes mucho más positivos.

R.L. enfoca su respuesta hacia la edad de los participantes. De este modo, refiere que *respecto a la edad sí puede existir cierto límite ya que, si la edad es demasiado temprana puede no existir una base mínima para que ellos mismos puedan usarlo. No obstante, también se puede utilizar el Rap de una manera menos activa como, por ejemplo, una simple canción donde se incluyan palabras que el niño o la niña pueda aprender al estilo de otras canciones infantiles.*

En segundo lugar, responde haciendo referencia al colectivo y dice: *no creo que exista ninguna limitación. De hecho, considero que cuanto más mezcla y multiculturalidad haya, más rico puede ser el proceso y el resultado.*

En tercer lugar, respecto al espacio, el entrevistado indica que *el Rap necesita poco material para ser utilizado, por eso es posible implementarlo en cualquier espacio. Es una herramienta fácil, accesible y que necesita poca logística.*

Así mismo, hace una reflexión acerca de la versatilidad del *Rap* y su capacidad para adaptarse a las limitaciones que surjan y afirma que *el Rap es un juego de palabras y como tal suele llamar bastante la atención, además de hablar de cosas que le puedan llamar la atención al grupo. El Rap dispone de gran versatilidad para adaptarse a los colectivos. En gran medida, esa versatilidad respondería por un lado al contenido y, por otro lado, a la forma.*

En cuanto a lo que el *Rap* puede aportar en términos sociales, *el Hip Hop en sus orígenes y en sus propias raíces ya tiene una connotación social. Al haber nacido en aquellos suburbios de Nueva York – El Bronx - y haberse desarrollado en el seno del colectivo de afrodescendientes, su origen de por sí es social, revolucionario y de denuncia de la realidad e injusticia social. Estas personas utilizaron el Hip Hop para decir cosas sirviéndose de los 4 pilares, entre ellos del Rap. Los cuatro pilares son herramientas de transformación social ya solo por sus orígenes.*

A continuación, a la pregunta de si existe algo negativo que el Rap pueda aportar como herramienta de comunicación teniendo en cuenta los estereotipos que existen de él, R.L. indica que *existe mucho desconocimiento acerca del Rap y el Hip Hop. Yo que creo en el Rap como una herramienta de concienciación. He visto a personas que no conocían el Rap, escuchar ciertas canciones más sensibilizadas, más combativas y con menos contenido mal sonante y, automáticamente, interesarse por este género y la cultura que lo acoge. Esto llama mucho la atención ya que aquel que desconoce el Rap tiene unos estereotipos muy marcados que cuesta romper. Sin embargo, cuando estos estereotipos se rompen, el Rap no solo llama la atención sino que interesa a colectivos y a personas muy dispares y por diferentes motivos. Quizá la propia reticencia de la gente por desconocimiento sobre el Rap, sea algo negativo sobre sí mismo.*

En última instancia, por el devenir de la entrevista y de manera inesperada, R.L. respondió lo siguiente a la pregunta de si el Rap habría de estar presente en todas las clases sociales o si, por el contrario, no sería útil en alguna: *el Rap es útil siempre porque es palabra. Quizás desde un punto de vista filosófico y moral, teniendo en cuenta los principios del Hip Hop y del Rap, no se pueda hacer Rap de ciertos tipos puesto que iría en contra de los propios valores de la cultura Hip Hop. No obstante, por poder utilizarse en cualquier lugar, clase social y espacio, está demostrado. Otra cosa es la realidad que ese Rap refleje y lo fiel que pueda ser a los valores inherentes al propio Rap y a la cultura Hip Hop.*

Por otra parte, J.T. refirió al respecto que *es educación popular, accesible, “de calle” y masiva. Además, con un poco de destreza se pueden conseguir resultados satisfactorios en poco tiempo y la palabra es el medio que vehicula la acción... Por tanto, en Garaje consideramos que el punto de partida es ideal. Luego los usos del mismo son los que determinan el éxito o el fracaso de la acción pedagógica.*

Así mismo, *la limitación es el mal uso y no entender que es un medio para conseguir un fin y este es educativo. Evidentemente, el rap ha sido y es un fiel reflejo de una sociedad machista, patriarcal, misógina, violenta... Puedes plantearte alinearte de este lado y organizar batallas de gallos para justificar números y participación al precio que sea u oponerte a este planteamiento (en Garaje lo hacemos) y utilizarlo como medio militante para reivindicar transformación y justicia social.*

Además, pensamos que aferrarse a old school para defender los valores “históricos” del rap es cerrar los ojos a una realidad que evoluciona de forma frenética tanto a nivel musical como de mensaje. En Garaje hemos entendido que tenemos que estar “a la última” en tendencias para garantizar una propuesta educativa rica, motivadora y libre...

5.5 Otras experiencias conocidas

En este apartado, los entrevistados ofrecen información acerca de las experiencias similares que puedan haber conocido a lo largo de su vida o de su carrera profesional.

Bastantes años antes de comenzar con *Rap Academia*, en el año 2003, M.G. ya llevaba a cabo talleres con *Rap* y *Hip Hop* (*Grafiti, Dj...*), en donde el propio *Rap* y la cultura a la que pertenece eran el propio objetivo. Por otro lado, indica, *en 2006 dimos un taller en Pedrola donde los niños que tuvimos, actualmente, son raperos conocidos de Zaragoza. Es decir, se plantó una semilla con unos valores (valores del Hip-Hop). Lo mismo que en el 2007 en Jaca, aquellos chavales ahora continúan rapeando y perpetuando los valores que lleva consigo la cultura Hip-Hop.*

Un poco después, según M.G. refiere, *en el ayuntamiento de Huesca fuimos contratados para realizar un curso para el INAEM con personas que buscaban trabajo, menores de 30 años y con problemas de diferente índole. Esto fue antes de Rap Academia y allí pudimos llevar a cabo el taller Rap Yourself, un proyecto de un año académico trabajando para desarrollar capacidades de motivación y superación concretamente. Trabajamos con 3 chicas y 4 chicos con problemas de conducta y de otros tipos que, al final, después de trabajar con ellos, hicimos hasta 7 canciones y las presentamos en el festival periferias de Huesca. Lo realmente importante es que, tras este curso, hubo cambio dentro de las personas. El Rap les sirvió de algo. Por ejemplo, la madre de una de las chicas vino diciéndome que su hija estaba como hacía mucho que no la veía; activa y motivada.*

Además, a la pregunta de si conocía alguna entidad o asociación que también utilice el *Rap* como vehículo de intervención, nos responde que *conocí una empresa en Estados Unidos, en Brooklyn, de cuyo nombre no me acuerdo ahora. Llevaban trabajando desde 2012. Era una empresa que llevaba a cabo actividades y talleres similares a los nuestros. No obstante, todavía no he conseguido alcanzar su nivel por diferentes motivos, entre otros, porque existe la posibilidad de que los métodos que ellos utilizan en sus talleres no puedan ser aplicados dado el sistema educativo actual.*

Por otra parte, ahora mismo me viene a la cabeza una entidad sin ánimo de lucro que es la Asociación Garaje de Madrid. Tienen un proyecto referente al ámbito de la inmigración y las personas refugiadas, además de hacer múltiples y diferentes actividades, talleres y proyectos en los que utilizan el Rap como vehículo transmisor.

A.B. no conoce ninguna otra experiencia o entidad que haga servir el *Rap* como medio para la intervención. No obstante, sugiere que quizá haya alguna en *Francia*.

R.L. aporta lo siguiente al respecto: *ahora mismo no conozco espacios y proyectos similares pero, por ejemplo, desde el SlamPoetry, se está utilizando mucho la palabra a nivel educativo. En el 2012, que estuve en el Slam Poetry nacional, hicimos varios talleres con poesía para la creación de textos con diferentes temáticas. Esto se ha ido haciendo en diferentes ciudades.*

J.T. refiere que *a lo largo de tantos años hemos conocido muchas experiencias que usan el rap en particular y la música en general. A nivel internacional, Brasil o Colombia, cuentan con experiencias realmente interesantes en entornos muy hostiles. Algunas hemos podido visitarlas y compartirlas a través del Festival Interrapción del que somos promotores desde el año 2006. A nivel nacional, conocemos experiencias que usan el rap pero desconocemos si se respaldan con un proyecto educativo y metodológico sólido.*

5.6 Miscelánea

Para concluir, en este punto se unifican respuestas cuyas preguntas, por un motivo u otro, no encajaban en los anteriores apartados.

Debido a que dos de los entrevistados – M.G y R.L. – además de trabajar utilizando el Rap como instrumento comunicativo y de intervención, también rapean, se les preguntó acerca de la manera o el modo en que comenzaron a ver el Rap como una herramienta social.

Al respecto, M.G. contestó: *lo observé como una herramienta social a través de mi propia experiencia. De las cosas que he ido viviendo a lo largo de mi vida. Me di cuenta de cómo el espíritu de superación, el respeto, la capacidad de rehacerme y la resiliencia que poseo, han sido en gran medida, gracias a los valores que el Hip-Hop y el Rap me han inculcado. Esto quise extrapolarlo y compartirlo con el resto de la gente. El propio Hip-Hop y el Rap es una demostración clara de cómo darle la vuelta a una situación mala. Solo hay que atender a dónde nació y los valores que promueve.*

La respuesta de R.L. fue la que sigue: *yo fui consciente de que el Rap y el Hip Hop me ayudaron mucho a nivel emocional dentro de mi proceso madurativo. En mi opinión el Rap me ayudó a no tener otros tipos de ocio poco sanos. Mientras otros compañeros se dedicaban a otras cosas poco sanas, yo estaba con mi compañero haciendo letras, grabándolas, ensayándolas, etc. Creo que el Rap puede ayudar a evitar que jóvenes caigan en ciertos hábitos como, por ejemplo, algo que últimamente está en auge como las casas de apuestas. Como he dicho antes, atendiendo a los inicios del propio Hip Hop, ya de por sí, tiene un esencia social.*

Por la misma razón que la anterior pregunta, se le preguntó a R.L. qué suponía el Rap para él y esta fue su respuesta: *el Hip Hop y el Rap aparecieron en mi vida en un momento bastante malo, pasando por un mal momento familiar y un poco traumático para mí. Descubrí que el Rap era una música que transmitía cosas, más allá de los sentimientos que expresara, me ayudaba interiormente como persona. Fue una música que me politizó un poco porque hablaba más allá de temas como el amor y otros de los que suelen hablar los géneros más conocidos por la gente. Emocionalmente me sirvió mucho pero también me sirvió para crecer como persona. Con el tiempo, probé a escribir Rap y poesía; entonces ya no era solo una música para escuchar sino también una herramienta para decir cosas yo mismo y expresarme.*

Por otro lado, M.G. también respondió implícitamente a esta pregunta en la que se le realizó para el apartado anterior, refiriéndose al Rap y al Hip Hop como una cultura que le ayudó a ser como es hoy en día y que le inculcó, en gran medida, los valores que actualmente posee.

Por último, en la entrevista a M.G. le pregunté acerca de las conclusiones que podía extraer teniendo en cuenta toda su experiencia anterior a Rap Academia como en la actualidad tras tantos talleres y actividades realizadas. La respuesta fue la siguiente: *En primer lugar, una de*

las cosas que he sacado en claro es que es preciso cambiar el sistema educativo. Hay que cambiar la manera de enseñar y transmitir las cosas.

La experiencia que hemos tenido en tantos talleres es que, si se cambia el modo de enseñar, la efectividad aumenta notablemente. El aprendizaje de aquello que nos han pedido por parte de los alumnos a través de nuestros talleres ha sido muy alto en comparación a los métodos tradicionales.

En segundo lugar, es necesario aumentar la motivación y la capacidad de pensamiento crítico. Dejar de perpetuar los valores establecidos de “tener”, “producir”, “comprar”, “consumir”... Esto lo fomentamos bastante con estas actividades a través del Rap. Transmitimos herramientas para que las personas piensen, se activen y que hagan lo que desean rompiendo moldes y estereotipos.

6. Análisis

En este apartado se desarrollan diferentes aspectos surgidos a partir de los resultados recogidos en las respuestas de los entrevistados. Se trata de una serie de observaciones analíticas acerca del uso, la potencialidad, las capacidades, los límites o aportaciones del *Rap* al Trabajo Social.

6.1 Ventajas de utilizar la música Rap como instrumento de intervención desde el Trabajo Social

Como se ha podido comprobar en las diferentes experiencias observadas anteriormente, bien gracias a las que han aportado las personas entrevistadas, bien a las descritas en el marco teórico, el abordaje de la intervención en el Trabajo Social a través del Arte en general y de la Música más en concreto, facilita notablemente la tarea. Además, de la misma manera que se señala en dicho apartado, la música es posible utilizarla independientemente del ámbito y el colectivo con el que se trabaje.

Como señala uno de los entrevistados, el *Rap* no requiere de mucho equipaje ni logística, por ello, es fácil de transportar y de disponerlo para el trabajo en la sesión. Así mismo, su coste económico es simbólico puesto que apenas es preciso invertir unos pocos recursos económicos para hacer posible la creación, el trabajo y la intervención.

De una parte, el modo de abordar una problemática a través de la música supone una naturalización esencial. No es sino utilizar algo con lo que todo el mundo está familiarizado de una u otra manera, como una herramienta para favorecer la comunicación por parte del profesional del Trabajo Social para con la persona usuaria. Se trata de un instrumento tan potente como cercano, que facilita la creación del vínculo necesario para el trabajo y la intervención con la persona.

Si se observa desde la perspectiva de la persona usuaria, la música le supone algo cercano que, seguramente, día a día le acompaña algún tiempo de su vida. De esta manera, el utilizar algo tan cotidiano como la música no se observa como un intento artificial o una incursión violenta

en la situación de la persona sino, por el contrario, se puede llegar a observar como algo en común con el profesional que le acerca a su persona naturalmente.

En lo que respecta al trabajo con grupos, tal y como hemos podido observar en las experiencias de los entrevistados, la música ha sido un factor clave en el desarrollo de sus proyectos y talleres. Ha funcionado como vehículo comunicativo de un proceso que, independientemente del objetivo, ha permitido a las personas que han participado describir y narrar sus vivencias, expresarse y compartir sus historias de vida.

Siendo el *Rap* lo que nos ocupa, es preciso indicar la manera en que este género musical ha aportado un plus en las experiencias señaladas. En primer lugar, esta música ha podido aportar todo lo anteriormente resaltado de la música en general pero, a su vez, ha aportado un valor añadido condicionado explícitamente a sus orígenes.

Como pilar fundamental del *Hip Hop*, no es sino el instrumento capaz de verbalizar los valores éticos y morales que esta cultura defiende y promociona. La esencia fundamentalmente social y comunicativa que sostiene, lo convierte en un utensilio muy práctico para aplicar en múltiples casuísticas. Como tal, a nivel personal posibilita la organización mental de ideas y conceptos para luego comunicarlos. A nivel social, da voz a los sentimientos y pensamientos de las personas cuando lo hacen servir y los pone en común con el de otras personas. Esto supone la sociabilización, la creación de red social y la apertura del yo interno hacia afuera.

La infinidad de posibilidades, las múltiples formas, mezclas y mestizajes que pueden hallar en él, lo convierten en el espejo perfecto para promocionar la multiculturalidad, la interculturalidad y la convivencia activa basada en el respeto, la empatía y la aceptación. Así mismo, tal y como se indica en el marco teórico, esta música como arte puede suponer una gran alternativa a los modelos normalizados hacia otros innovadores que presten la ayuda necesaria para poder realizar intervenciones sociales de calidad, cuya consecución de objetivos sea correcta y fructífera (Luzunaris & Vellón, 2018).

6.2 Dificultades de utilizar el Rap como instrumento de intervención desde el Trabajo Social

Una de las dificultades para hacer servir este género musical como una herramienta para intervenir desde el Trabajo Social está relacionada con el gusto personal del usuario, usuaria o grupo de personas. Si de partida no entra dentro de su abanico de gustos musicales, se hace casi imposible emplearlo para la intervención social. Es una de las desventajas que presenta ya que depende de algo tan básico e íntimo como la elección de los gustos personales de cada individuo.

El ambiente en donde se trabaja afecta en cierta medida, al proceso y al resultado que se obtiene al final. No disponer de un ambiente adecuado a la actividad puede complicar la adaptación de esta música al trabajo de intervención. El ambiente no está relacionado solamente con la estancia sino también con el propio grupo o persona, la situación, la relación existente, el estado de ánimo o el momento por el que atraviese la persona o el grupo.

Que el espacio de trabajo no sea propicio para desarrollarlo para desarrollar un trabajo de intervención cuya herramienta sea el *Rap*, puede interferir notablemente en su implementación y, de la misma manera que se ha indicado anteriormente, puede afectar sustancialmente al proceso y al resultado que se pretendía de la intervención; por ende, a la

consecución de los objetivos. Un lugar con ruido, con más personas que no participen; un espacio con mala sonoridad o acústica, una ubicación poco acorde a las necesidades de la persona, del grupo o de la propia sesión de intervención, puede impedir que la herramienta pueda aplicarse o, si se consigue, no sea apenas efectiva.

El desconocimiento del profesional acerca de este género de música, puede suponer una auténtica desventaja. No obstante, esto ocurre con cualquier otra herramienta que se pretenda implementar en una intervención. Si el profesional no conociera el modo correcto de implementarlo o no lo supiera adaptar a las necesidades de las personas con las que interviene, la consecución de los objetivos planteados resultaría sencillamente imposible.

Este desconocimiento es preciso corregirlo ya que la cultura *Hip Hop* y su música mantienen muchos estereotipos y una imagen negativa; tal como se indica en el apartado del marco teórico, el imaginario que la sociedad guarda acerca de esta cultura suele ser poco favorable y, a pesar de que esto supone una tergiversación de sus propios valores cuando está siendo relacionada con ciertos estereotipos e incluso directamente con la violencia y la delincuencia; este movimiento cultural propone valores fundamentales y tan positivos como la comprensión, la expresión o la creatividad (Reyes y Chojin, 2010).

Por último, aunque no menos importante que los anteriores puntos, la estigmatización que ha sufrido durante años a través de diferentes canales comunicativos, así como la difamación a la que han contribuido múltiples personas reconocidas a través de los medios de comunicación de masas; puede suponer una grave desventaja a la hora de implementar este género musical en una intervención con personas o grupos de personas que desconozcan la cultura de la que proviene y los valores que realmente pretende promocionar.

6.3 Empleo de la música Rap como habilidad social y aprendizaje del lenguaje y el idioma

Un aspecto importante a destacar por las ocasiones en que los entrevistados lo han señalado, es que el *Rap* es una herramienta de comunicación. Si anteriormente se indicaba cómo era el pilar que verbalizaba los valores éticos y morales que promocionaba la cultura *Hip Hop*, es preciso indicar que por ese mismo motivo, es en sí misma comunicativa. Cabe recordar que ya en sus orígenes hizo de vehículo para expresar la pobreza, la violencia y la dejadez del entorno en que vivían las personas que comenzaron a utilizarlo.

Como instrumento de comunicación, lo es igualmente de expresión y de fomento de la interrelación entre personas. Así se convierte en un método de aprendizaje y de trabajo de las habilidades sociales y de relación con el entorno. Esto puede ser algo fundamental para trabajar en ciertos ámbitos, con colectivos diferentes y con edades muy dispares.

Así mismo, haciéndolo servir de esta manera, se puede trabajar también otros aspectos como el lenguaje, la expresión oral y escrita, la ampliación de vocabulario; la imaginación, la organización mental de imágenes e ideas o la memoria.

Si nos centramos en el aprendizaje académico de los futuros profesionales del Trabajo Social, tiene mucho que ofrecer. Teniendo en cuenta sus cualidades y sus orígenes, este género musical puede colaborar en el aprendizaje de nuevas técnicas y habilidades sociales que sean de utilidad para que los alumnos y alumnas del grado en Trabajo Social, puedan aplicarlas en un futuro como profesionales. En la misma línea, también puede aportarles un léxico más

amplio, una mejora a nivel gramatical y, a través de la praxis, puede reportarles toda una serie de competencias personales y comunicativas que aplicar en su futura profesión.

Si paramos a observar desde otra perspectiva, a nivel práctico, esta música posibilita el aprendizaje del idioma en el que se emplee; se adapta casi a cualquier nivel gramatical y puede ser utilizado tanto de manera activa como de una forma más pasiva. Como se indica en el marco teórico, el *Hip Hop* supone un importante agente de comunicación transformadora (...) mediante el *Rap*, el *Break Dance*, el *Graffiti* y el *Turntablism*, ofrece a quien sigue estas disciplinas la oportunidad de mostrar y demostrar su talento (Yuri, 2001).

6.4 Música Rap para la igualdad y la inclusión

Como se ha podido observar en los resultados obtenidos de las respuestas de los entrevistados, además de una herramienta de comunicación y expresión, esta música también ha hecho la función de igualar e incluir a todas aquellas personas que han participado de las experiencias descritas.

En el marco teórico se afirma que el *Hip-Hop* es un movimiento cultural y artístico donde las personas que participan de él comparten una misma manera de pensar y ver la vida. Comparten, asimismo, formas muy similares de hacer y de proceder, teniendo la música y la cultura que lo impregna como algo fundamental. Dentro este movimiento cultural, se encuentran diferentes disciplinas muy diferenciadas entre sí y que, entre todas, forman dicha cultura (Rodríguez e Iglesias, 2014).

El *Rap* es una herramienta de inclusión social, cuyo principio de horizontalidad es inherente por esencia y por origen. Es un instrumento de raíz social por lo que se adapta y no distingue de clases sociales, orígenes étnicos, orientaciones sexuales, creencias o religiones. Se dispone por encima de todo ello y transforma la diferencia y la multiculturalidad en un gran potencial para llegar mejor a las personas que lo utilizan y a quienes lo escuchan.

Desde otro punto de vista, gracias a su capacidad de adaptación a las necesidades de cada persona o grupo, con este género de música, es posible conjugar las diferentes potencialidades de cada individuo y hacerlas servir para poner en valor las capacidades de cada persona dentro de un grupo o en solitario. Independientemente de los límites que cada ser humano pueda tener, esta música posibilita en conjunto con otros factores, la mejora de las habilidades y capacidades personales.

6.5 Música Rap en los tres niveles de intervención

Las entrevistas realizadas han permitido analizar que el *Rap* no dispone de grandes límites en lo que respecta a ser aplicado como herramienta en cualquiera de los tres niveles de intervención social donde se puede desarrollar el Trabajo Social:

Aunque pueda achacarse a grupos, bandas o, en general, se identifique más en su uso con grupos de personas, es perfectamente aplicable a la intervención con individuos. Dependiendo de los objetivos que se planteen en dicha intervención con la persona, puede aportar muchísimas cosas que se han descrito anteriormente. Entre otras, todo lo relacionado con el aprendizaje del idioma, el aumento del vocabulario y la gramática, el desarrollo de las capacidades y habilidades sociales; el desarrollo madurativo y personal del individuo, la expresión de los sentimientos o la gestión de las emociones. De esta manera puede ser más que funcional para el proceso de construcción y de maduración de la persona.

A nivel grupal, su aportación es más que notoria. Cuando un grupo de personas tienen en común algo – una lengua, unos gestos, unos modos, una música, un espacio... - se crea una identidad, un sentimiento de pertenencia que hace fuerte el grupo y, con ello, otorga seguridad a cada individuo que lo forma parte de él. Si además, ese grupo lo comparte como signo de identidad, se está añadiendo todos aquellos valores que representa como uno de los cuatro pilares de la susodicha cultura. Esto es, se está fomentando un grupo compuesto por individuos cuyos valores están basados en los Derechos Humanos y en la promoción de la Paz y que, como añadido, los difunden a través de las líricas que crean ellos mismos.

En lo que se refiere a la intervención con grupos, esta música se convierte en una herramienta transformadora y facilitadora de comunicación y lenguaje. Además, permite que las propias personas la utilicen sencillamente y pase a formar parte de ellas mismas. Algo que se observó en uno de los talleres descritos por *Rap Academia*.

A nivel comunitario puede ser perfectamente implementado. Experiencias como la del *Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural de Paterna*, en el barrio de *La Coma*, donde se utilizó el *Rap* – junto con otros pilares del *Hip Hop* - como vehículo transversal de comunicación y expresión para aquellos recursos, instituciones y entidades que participaron en el proceso; demuestra que es totalmente funcional a la hora de hacer converger objetivos, ideas, identidades y acciones.

La intervención a nivel individual supone un seguimiento más estrecho y especializado; ha de atender a las necesidades concretas de la persona. La intervención a nivel grupal o familiar atienden las necesidades compartidas por el grupo y a sus características especiales. Por último, a nivel comunitario, la intervención procura la mejora de la vida de un territorio y fomenta la participación de las personas en su propia comunidad (Losada, 2016). Con estas definiciones se puede inferir que esta música es posible utilizarla en una intervención social en cualquier de los tres niveles citados.

En el nivel de intervención con casos, en líneas generales, se persiguen objetivos concretos como el empoderamiento o la integración social; a nivel de intervención con grupos, se pretenden objetivos como el desarrollo personal, la prevención de problemas o las relaciones

sociales, todo ello, desde principios como el del respeto y la aceptación o el no juzgar. Así mismo, a nivel comunitario, uno de los puntos claves es la puesta en común de todos los recursos del territorio en favor de la consecución de ciertos objetivos compartidos para mejorar la situación de la comunidad²⁴; para este menester y de la misma manera que para todo lo citado unas líneas antes, la música *Rap* puede servir de perfecta herramienta que vehicule la intervención social; siempre y cuando, seamos capaces de adaptarla y utilizarla de forma precisa y con eficiencia.

6.6 Cultura Hip Hop, música Rap y feminismo

Anteriormente se ha descrito la esencia que guarda la música *Rap* por pertenencia a la cultura *Hip Hop*. Esto es, la defensa de los Derechos Humanos, el trabajo por la paz social, por la desaparición de la desigualdad y de la pobreza; la solidaridad o la no discriminación por causas religiosas, de género, de raza o de orientación sexual. Esto entra directamente a enlazar con los valores que el movimiento feminista engloba y por los que lucha incansablemente pese a todos los obstáculos. Este género musical supone un elemento de expresión para el feminismo. Es un vehículo comunicativo que ayuda a explicar y a dar a conocer el ideario feminista, sus reivindicaciones y sus valores. De este modo, se transgrede cualquier ápice de machismo y de misoginia en esta música y en su cultura – existente sin ninguna duda – y se reconvierte en un instrumento directo y resistente para hacer visible las necesidades y las injusticias que la sociedad hace recaer sobre las mujeres.

En el apartado del marco teórico, se ha podido observar cómo la figura de la mujer, aunque injustamente ocultada durante la historia del *Hip Hop* ha sido, en muchas ocasiones, fundamental para que todo se haya desarrollado de la manera en que lo ha hecho.

6.7 La música Rap como herramienta educativa

Realizando un análisis a las diferentes entrevistas, se observa de manera clara que la música *Rap* puede llegar a ser un instrumento educativo muy potente, cuya capacidad de adaptación a las necesidades de las personas, su dinamismo, su originalidad y la amplia variedad que existe dentro de este género tanto en forma como en contenido, supone algo formidable en el ámbito de la educación. Sin embargo, como herramienta educativa y de igual manera que sucede con el resto de herramientas de este ámbito, es preciso saber utilizarla convenientemente. Esta música puede convertirse en un arma de doble filo y, si no se utiliza consecuentemente, es posible que más allá de no conseguir los objetivos pretendidos, revierta todos aquellos avances conseguidos anteriormente.

Al respecto de su utilización responsable en términos educativos, considero importante destacar una frase de J.T. responsable de la Asociación Garaje quién refirió que *el rap, como herramienta educativa tiene que estar en manos de educadores y educadoras no de raperos o raperas. Si son ambas cosas, mejor (...) en Garaje consideramos que el punto de partida (el uso de la música Rap) es ideal. Luego los usos del mismo son los que determinan el éxito o el fracaso de la acción pedagógica.*

²⁴ Ver link: <http://socialandia.blogspot.com/p/niveles-de-intervencion.html>

7. Conclusiones

En este séptimo apartado, se facilita una serie de consideraciones finales con las que se pretende observar la consecución de los objetivos planteados al inicio de este trabajo de información; así como se indica alguna proposición fundada en la información desarrollada anteriormente. A continuación, el punto referido a los objetivos planteados.

7.1 Consecución de los objetivos

En el transcurso de este trabajo de investigación, se ha explorado ampliamente la cultura *Hip Hop* y la música *Rap* de manera específica como una herramienta de intervención social. Esto, se ha llevado a cabo a través de la búsqueda de información al respecto, de la descripción de experiencias tanto en *España* como en el extranjero y a través de las cuatro entrevistas realizadas a las personas representantes de diferentes entidades que trabajan en ámbitos distintos y con múltiples colectivos de la sociedad

En primer lugar, se ha descrito la historia de dicha cultura, junto con los elementos principales que la componen, explicando su contextualización social y recalando los valores que promueve. Así mismo, se han realizado varias descripciones de diferentes proyectos, dispares entre ellos, en donde su música ha sido utilizada a modo de instrumento de intervención. En último lugar, se han analizado cada una de estas intervenciones seleccionadas, así como las características que las conformaban.

La consecución del objetivo general y de los específicos ha sido positiva en cuanto a la realización de todos ellos y la información extraída a lo largo de la investigación realizada. Esta información ha procurado una puerta de entrada hacia nueva documentación acerca de la intervención social desde el Trabajo Social a través del mentado género musical.

La apreciación del imaginario social acerca de este género ha mejorado notablemente en los últimos años. Esto ha sucedido, en gran medida debido a que se enmarca dentro del denominado *arte urbano* y este, a su vez, ha comenzado a ser observado por la sociedad como algo moral y éticamente aceptable, como una opción más de arte igual de válida que el resto; llegando a ser incluido en programas y proyectos de instituciones públicas (Serrano-Martínez, 2016).

Este tipo de música supone un conducto de comunicación excepcionalmente útil debido a que ayuda a extraer de las personas aquello que necesitan expresar, sus pensamientos, sentimientos e ideas. Por esto, puede concebirse para ser usado desde la intervención de la misma manera que puede hacerse con el resto de géneros musicales o de opciones existentes dentro del extenso campo del arte. La terapia a través del arte, supone una creación de lo imaginario, del simbolismo y del análisis introspectivo. De este modo se crea un área de seguridad donde la persona puede desenvolverse más nítidamente y sin miedos para así expresarse; todo ello bajo unos límites establecidos que permitan la distinción de tal espacio y lo especial de poder adentrarse en él (Hidalgo, 2013).

En el siguiente punto se desarrollan ciertas propuestas para el uso de la música *Rap* y de la cultura *Hip Hop* para la intervención desde el Trabajo Social

7.2 Propuestas y recomendaciones para la práctica profesional

A través de la información recabada en este trabajo de investigación, se considera importante intentar aportar alguna propuesta o recomendación que sirva de utilidad para la práctica profesional del Trabajo Social.

7.2.1 La herramienta de intervención

Como ya se ha podido comprobar, el *Rap* es una herramienta perfectamente válida para el uso en la intervención social. No obstante, igualmente que el resto de herramientas que se puedan hacer servir, es preciso tener en cuenta toda una serie de cuestiones antes de utilizarla. Los objetivos que se pretenden conseguir, la persona, el grupo de personas o la comunidad en donde se está interviniendo; el ámbito y el colectivo en donde se interviene, la posibilidad de adaptarse a las necesidades de las personas, la operatividad de esta música en la intervención o el conocimiento que tenemos acerca de este género musical, son algunos de los factores a tener en cuenta antes de intentar aplicar este instrumento en la intervención social.

7.2.2 Rap como medio y no como fin

Toda intervención parte de un diagnóstico a partir del cual surgen unos objetivos a conseguir. De la misma manera que se haría en toda intervención social que empleara cualquier otro instrumento de intervención, es necesario atender a que esa herramienta no es el fin sino el medio de intervención para la posterior consecución de los objetivos. Si se utiliza como un fin en sí mismo en vez de como vehículo en la intervención, supondrá la destrucción total o parcial de todo el trabajo realizado previamente y los objetivos planteados difícilmente podrán ser logrados.

7.2.3 El proceso

En relación con el subapartado anterior, considero preciso referirme a la importancia del proceso que supone la intervención social, cualquiera que sea, a través de este tipo de música. En general, siempre existe la posibilidad de que el resultado de un trabajo prolongado en el tiempo, eclipse todo el trabajo previo requerido para llegar a tal punto. En cuanto a la utilización de este género musical, esta posibilidad también puede darse. Dependiendo en qué consista la intervención y los objetivos planteados, se corre el riesgo de que se entiendan por superados si el resultado final es estéticamente atrayente y positivo. Es en este punto donde no hay que equivocarse: el resultado es solo la meta del proceso; es el proceso el que ha de demostrar si los objetivos de la intervención realizada han sido conseguidos o no. Esta música puede utilizarse como un producto comerciable y, en términos sociales no cabe esta posibilidad, ya que supondría obviar todo el tiempo empleado previamente en el proceso de creación, de intervención al fin y al cabo.

7.2.4 Compromiso

A modo de conclusión final, considero preciso añadir que, atendiendo a los principios de la cultura *Hip Hop*, verbalizados por el género musical del *Rap*; se requiere de una comprensión mínima de lo que supuso esta cultura en sus inicios y la esencia que todavía mantiene pese a los cambios que ha ido sufriendo por el paso del tiempo. Se trata de una cultura perfectamente compatible con los objetivos que describen la profesión del Trabajo Social, por esto, ser capaz de compatibilizar esta música y esta cultura con nuestra profesión puede cosechar grandes avances en la intervención social y atender a las nuevas problemáticas surgidas en los últimos tiempos. Todo ello requiere de un serio compromiso de aquel o aquella profesional que decida utilizar este tipo de música o la mentada cultura de la que proviene como herramienta de intervención pues, al hacerlos servir, está haciendo uso de su historia, de sus valores y de todo su potencial.

8. Bibliografía

A continuación, se disponen todas las referencias y bases que se han consultado para realizar este trabajo de investigación.

Bethônico, J. (2013). Bethônico Beatbox em loop: crescimento de ideias musicais e seu desdobramento na arte digital e no design sonoro. Universidade Federal de Minas Gerais. Brazil.

Brick, A. (2005). Investigación del Hip- Hop latino. California: UC Berkeley.

Corral, A (2015). Empoderamiento en el hip-hop femenino español: una aproximación desde los Estudios de Género y la Semiótica al rap mainstream. Universitat Pompeu Fabra, Departamento de Comunicación, España.

Cortés, J, Perea, I. & Sarmiento, J. (2019). Parkour y movimiento humano. Sentidos y significados de su práctica en Bogotá. Convergencia Revista Ciencias Sociales. 79, 1-21. Universidad Autónoma del Estado de México. Toluca.

Dowdell, T. & Mutegi, J. (2014). “You’re Going to Teach This to Kids?!”: A Beginning Teacher’s Experience Using Hip Hop Based Pedagogy to Teach Mathematics to Urban Elementary Students. African American Learners. Wayne State university. Detroit. Journal of ISAAC, Volume 3, Issue 1.

Escobar, E. (2014). El arte como arma de transformación social. La experiencia de ARTifariti. Sevilla. Aconcagua Libros 315-340.

Garcés, A, Tamayo, P y Medina, J. (2006). Como Un Tatuaje... Identidad y Territorios en la Cultura Hip Hop de Medellín. Colombia. Universidad de Antioquía. 25, 2, 11-25.

García, M. (2013). ¿Qué es la investigación cualitativa? Estudios cualitativos en comunicación. Universidad del Valle de México.

- Gómez Ciriano (coord.) et al. (2018). Encuentros de arte y trabajo social. El proyecto MOMU. La experiencia española. Madrid. Arts&Press y Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. Colección Atenea nº 8.
- Hidalgo, M. A. (2013). "Mujer, terapia y resistencia: espacios posibles". Sevilla. Universidad Pablo de Olavide. En Arteterapia: Papeles de arteterapia y educación artística para la inclusión social, 8, 13-24.
- Losada Méndez, S. (2016). Metodología de la intervención. Madrid. Editorial Síntesis S.A.
- Luzunaris Román, I. V., & Vellón Pellot, A. L. (2003). Arte: Alternativa de modelo terapéutico para la práctica directa del Trabajo Social. Puerto Rico: en Análisis, 4(1), 127-154.
- Matos-Silveira, R., Cano, Y., & Mouton, S. (2016). Movimiento Arte del Cambio: una iniciativa del Trabajo Social antiopresivo. Granada. Cuadernos De Trabajo Social, 29(2), 309-321.
- Márquez, I. y Díez, R. (2013). La cultura skate en Madrid: una aproximación etnográfica, Universidad Complutense de Madrid. Madrid.
- Motta, A. y Balbino, J. (2006). Hip-Hop, a cultura marginal do povo para o povo. São João da Boa Vista Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino de São João da Boa Vista, SP (UNFAE)
- Munarriz, B. (1992). Técnicas y métodos de investigación cualitativa. País Vasco. Universidad del País Vasco.
- Olson-McBride, L. y Page, T. (2012). Song to Self: Promoting a Therapeutic Dialogue with High-Risk Youths Through Poetry and Popular Music. London. Social Work with Groups. 35:2, 124-137.
- Peña, H. (2016). ¿Por qué la investigación cualitativa? Florida. Nova Southeastern University.
- Pérez, J. (2017). Cultura Hip Hop y Rap Español; una aproximación desde la literatura.. Universidad de Valladolid, Facultad Filosofía y Letras, España.
- Salamanca, A. y Martín-Crespo, C. (2007). El diseño de la investigación cualitativa. Madrid. Departamento de Investigación FUDEN. Nure Investigación 26.
- Reyes, F. J. y Chojín, E. (2010). Rap. 25 años de rimas. Un recorrido por la historia del rap en España. Barcelona, Viceversa.
- Rodríguez, A. e Iglesias, L. (2014). La Cultura Hip Hop: revisión de sus posibilidades como herramienta educativa. Universidad de Santiago de Compostela, Facultad de Ciencias Sociales de la Educación, España.
- Serrano-Martínez, C (2016). El arte urbano como instrumento de empoderamiento y visibilización. El Festival de Asalto. Comunitania. Revista Internacional de Trabajo Social y Ciencias Sociales. 11, 9-26. Madrid Universitat S.A.
- Núñez, M y Sánchez, A. (2017). Irene y Alice Lewisohn, dos mujeres pioneras en la representación músico-teatral al servicio del Trabajo Social. Vigo: en revista Digital de Artes y Humanidades Arty Hum. Nº37 junio 2017. Extraído de: www.artyh.com
- Toner, A. (1998). Hip Hop. Madrid. Celeste ediciones.

Vieites, M. F. (2016). Trabajo Social y teatro: considerando las intersecciones. Vigo. Universidad de Vigo. En Cuadernos De Trabajo Social, 29(1), 21-31.

Anexos

En este punto se adjuntan las entrevistas realizadas, el artículo que menciona varios apartados anteriores uno de los entrevistados y varias imágenes ilustrativas de los elementos principales de la cultura *Hip Hop*.

Entrevista a M.G. Fundador de Rap Academia.

¿Qué es Rap Academia?

Es un proyecto centrado en el sector educativo que utiliza el Rap como herramienta para transmitir mensajes y desarrollar capacidades personales.

Se trata de un proyecto personal con el que intento compartir los valores y principios que el Hip Hop enseña, a través del Rap y las habilidades personales y comunicativas que potencia.

El rap es el lenguaje de la calle y se siente como más auténtico y cercano. La persona o el docente quiere transmitir una idea o información y nosotros tenemos la herramienta y la experiencia para saber utilizar debidamente.

Trabajamos mucho la superación personal y de la autoestima que es algo fundamental. Utilizamos el Rap para transmitir contenidos de asignaturas de forma divertida.

Actualmente, el 60% de nuestro trabajo va destinado a impartir ciertas partes de asignaturas curriculares. El 40% restante está dedicado a la sensibilización mediante proyectos a través de la administración pública. Los temas pueden ir desde la igualdad al ciber acoso.

Hemos realizado talleres y actividades en espacios como el CTL El trébol, el CTL Sin Mugas, colegios del entorno rural o colectivos de personas inmigrantes.

¿Cuál es el objetivo que pretende este proyecto?

Por una parte: facilitar los problemas de comunicación que tienen los docentes con los chavales y esa supuesta posición de enfrentamiento que se produce entre alumno-profesor. Es más sencillo acercarse a ellos si no te ven como un profesor. Esto pasa en las aulas pero también en otros sitios diferentes e incluso más problemáticos.

Por otra parte: dar a conocer el Hip Hop, poner en valor sus principios y romper con esos estereotipos que lo estigmatizan. Este objetivo es algo personal porque me he propuesto devolverle al Hip Hop lo que el Hip Hop me ha dado a mí.

¿De qué modo comenzaste a ver el Rap como una posible herramienta social?

Lo observé como una herramienta social a través de mi propia experiencia. De las cosas que he ido viviendo a lo largo de mi vida. Me di cuenta de cómo el espíritu de superación, el

respeto, la capacidad de rehacerme y la resiliencia que poseo, han sido en gran medida, gracias a los valores que el Hip-Hop y el Rap me han inculcado. Esto quise extrapolarlo y compartirlo con el resto de la gente.

El propio Hip-Hop y el Rap es una demostración clara de cómo darle la vuelta a una situación mala. Solo hay que atender a dónde nació y los valores que promueve.

¿Cuál pueden ser tus conclusiones de la labor que lleváis realizando desde que comenzasteis a desarrollar Rap Academia?

En primer lugar, una de las cosas que he sacado en claro es que es preciso cambiar el sistema educativo. Hay que cambiar la manera de enseñar y transmitir las cosas.

La experiencia que hemos tenido en tantos talleres es que, si se cambia el modo de enseñar, la efectividad aumenta notablemente. El aprendizaje de aquello que nos han pedido por parte de los alumnos a través de nuestros talleres ha sido muy alto en comparación a los métodos tradicionales.

En segundo lugar, es necesario aumentar la motivación y la capacidad de pensamiento crítico. Dejar de perpetuar los valores establecidos de “tener”, “producir”, “comprar”, “consumir”... Esto lo fomentamos bastante con estas actividades a través del Rap. Transmitimos herramientas para que las personas piensen, se activen y que hagan lo que desean rompiendo moldes y estereotipos.

¿Has tenido alguna otra experiencia similar previa a Rap Academia?

Desde 2003 ya llevábamos haciendo talleres de Hip-Hop (graffiti, Dj, Break Dance...). Entonces el propio Rap y el propio Hip-Hop eran el objetivo en sí mismo, ahora es el vehículo y la herramienta para conseguir otros objetivos concretos.

En 2006 dimos un taller en Pedrola donde los niños que tuvimos, actualmente, son raperos conocidos de Zaragoza. Es decir, se plantó una semilla con unos valores (valores del Hip-Hop). Lo mismo en el 2007 en Jaca, aquellos chavales ahora continúan rapeando y perpetuando los valores que lleva consigo la cultura Hip-Hop.

En el ayuntamiento de Huesca fuimos contratados para realizar un curso para el INAEM con personas que buscaban trabajo, menores de 30 años y con problemas de diferente índole. Esto fue antes de Rap Academia y allí pudimos llevar a cabo el taller *Rap Yourself*, un proyecto de un año académico trabajando para desarrollar capacidades de motivación y superación concretamente.

Era un taller de 36 horas repartidas en unas 12 sesiones. Trabajamos con 3 chicas y 4 chicos con problemas de conducta y de otros tipos que, al final, después de trabajar con ellos, hicimos hasta 7 canciones y las presentamos en el festival periferias de Huesca. Lo realmente importante es que, tras este curso, hubo cambio dentro de las personas. El Rap les sirvió de algo. Por ejemplo, la madre de una de las chicas vino diciéndome que su hija estaba como hacía mucho que no la veía; activa y motivada.

El proceso que esos chicos y chicas vivieron fue algo muy importante y todo un reto. El hecho de conseguir que dedicaran 2h a la semana durante dos meses fue todo un logro.

El comienzo de este taller fue difícil porque desde ciertos partidos políticos y medios de comunicación fuimos difamados y pusieron a mucha gente en nuestra contra por implementar un género como el Rap como un proyecto educativo y de aplicación y aprendizaje de valores.

¿Conoces experiencias similares en Aragón, España o más allá de las fronteras del país?

Conocí una empresa en Estados Unidos, en Brooklyn, de cuyo nombre no me acuerdo ahora. Llevaban trabajando desde 2012. Era una empresa que llevaba a cabo actividades y talleres similares a los nuestros. No obstante, todavía no he conseguido alcanzar su nivel por diferentes motivos, entre otros, porque existe la posibilidad de que los métodos que ellos utilizan en sus talleres no puedan ser aplicados dado el sistema educativo actual.

Por otra parte, ahora mismo me viene a la cabeza una entidad sin ánimo de lucro que es la Asociación Garaje de Madrid. Tienen un proyecto referente al ámbito de la inmigración y las personas refugiadas, además de hacer múltiples y diferentes actividades, talleres y proyectos en los que utilizan el Rap como vehículo transmisor.

¿Cuál es tu opinión acerca del uso del Rap y el Hip-Hop como instrumento vehicular para la educación?

Te voy a sugerir que leas un artículo que escribí hace un tiempo titulado “Armas de integración masiva”. Cógelo y utilízalo con todo mi permiso. Ahí te respondo a esta pregunta. (Véase en apartado de anexos)

¿Consideras que la intervención mediante la música Rap puede estar limitada a la edad de las personas o grupos de personas con las que se interviene?

Sí, está limitada o por lo menos condicionada. A partir de 3 años puedes trabajar con el Rap. Otra cosa son los resultados que puedas obtener, así como los objetivos que te marques.

Una vez, como solemos hacer, dividimos a los chavales por grupos. Se juntaron en el mismo grupo un chico que era mal estudiante y otro que tenía dificultad para sociabilizarse. Pues bien, el mal estudiante se memorizó la letra de Rap en pocos minutos y el otro chico se hizo la mejor letra de toda la clase. El Rap les brindó la posibilidad de expresarse.

Dependiendo del ámbito o incluso de la edad, a veces es preciso llevar a cabo un proyecto de sesiones más o menos largas que se adapten a las necesidades de las personas. Por ejemplo, en el ámbito penitenciario sería preciso adaptar toda una sucesión de sesiones con una duración algo más extendida en el tiempo.

El Rap es válido en todos los ámbitos y con todos los colectivos pero es preciso saber a quién tienes delante para adaptarlo.

¿Qué consideras que puede aportar el Rap como instrumento educativo y de intervención social?

Puede aportar una vía de comunicación, una motivación y un altavoz para que la persona pueda expresarse.

A nivel personal, el Rap ayuda a desarrollar las habilidades sociales, la autoestima y la motivación de la persona.

A nivel social, el Rap es un instrumento de transformación si es utilizado como altavoz para dar mensajes y denunciar injusticias.

Entrevista a R.L. Participante y organizador de diferentes proyectos y actividades de intervención social con Rap

Para comenzar, me gustaría saber, ¿quién es Rafael Labrador y a qué se dedica?

Rafael Labrador ha estudiado el ciclo de Integración Social y ciclo superior de Igualdad de Género. Actualmente es estudiante de Educación Social. Guarda experiencia laboral ya que ha trabajado en entidades como la Fundación Secretariado Gitano, en espacios como un piso autonomía para Menores Extranjeros no Acompañados p en un centro para personas menores de edad con problemas graves de conducta.

Comenzó a escribir Rap y poesía a la edad de 15 años y fue representante, a nivel nacional, en el SlamPoetry por Ciudad Real. Actualmente, realiza talleres con diferentes colectivos utilizando el Rap y el Hip Hop como útil pedagógico.

Personalmente, ¿qué supone el Rap y el Hip-Hop para ti?

El hip Hop y el Rap aparecieron en mi vida en un momento bastante malo, pasando por un mal momento familiar y un poco traumático para mí. Descubrí que el Rap era una música que transmitía cosas, más allá de los sentimientos que expresara, me ayudaba interiormente como persona. Fue una música que me politizó un poco porque hablaba más allá de temas como el amor y otros de los que suelen hablar los géneros más conocidos por la gente.

Emocionalmente me sirvió mucho pero también me sirvió para crecer como persona. Con el tiempo, probé a escribir Rap y poesía; entonces ya no era solo una música para escuchar sino también una herramienta para decir cosas yo mismo y expresarme.

¿Qué crees que puede aportar el Hip-Hop y el Rap a la sociedad?

El Hip Hop en sus orígenes y en sus propias raíces ya tiene una connotación social. Al haber nacido en aquellos suburbios de Nueva York – El Bronx - y haberse desarrollado en el seno del colectivo de afrodescendientes, su origen de por sí es social, revolucionario y de denuncia de la realidad e injusticia social. Estas personas utilizaron el Hip Hop para decir cosas sirviéndose de los 4 pilares, entre ellos del Rap.

Los cuatro pilares son herramientas de transformación social ya solo por sus orígenes

Centrándonos más en los proyectos en los que has participado. Previamente a la entrevista, me has indicado que has participado en diferentes proyectos que has desarrollado con otros compañeros/as y con distintos colectivos de la sociedad. ¿podrías describir los más relevantes?

Voy a limitarme a hablar de dos proyectos, concretamente de los dos últimos que hemos llevado a cabo más recientemente.

Uno de ellos fue un encuentro de fin de semana con personas refugiadas y solicitantes de asilo internacional, provenientes de diferentes países y culturas. En este encuentro, a modo de introducción, desarrollamos dinámicas de participación para conocernos entre todos y generar cohesión grupal. Después tratamos de ir abriéndonos, contando experiencias personales de cada uno con la intención de crear una dinámica más participativa y cercana, siempre desde el principio de horizontalidad.

Más tarde, conforme fue avanzando el tiempo y los participantes iban encontrándose más cómodos, se intentaron generar textos a través de juegos de palabras, incluso, aunque no tuvieran que ver con el tema principal que se pretendía tratar.

El último día ya se procuró la generación de textos relacionados con la temática. Muchos de las personas participantes, relataron la historia del viaje que hicieron y que les trajo hasta aquí, lo que esperaban de España, lo que España les había dado, lo difícil que era seguir aquí...

A través de estos textos se preparó una canción grupal, en distintos idiomas, con estribillo en común. Cuando estuvo terminada, en un espacio del ayuntamiento de Ciudad Real grabamos la canción. La canción generada se tituló *Color Carne*, título que podría servir para denominar este encuentro de un fin de semana. No se trató de un proyecto como tal sino una actividad aislada, un encuentro de convivencia para generar piña, apoyos mutuos y sinergias. Todo desde una perspectiva más ajena a todo lo que engloba la administración, intentando llegar allí donde la administración no llega.

Los objetivos principales de este proyecto eran los siguientes:

- Generar comunidad para la inclusión social.
- Poner en valor las sinergias surgidas del propio proceso y hacerlas servir de vínculo entre los propios participantes.

En cuanto al segundo proyecto, se llevó a cabo a través de Inciso, una entidad de Ciudad Real que trabaja con distintos colectivos. Contactaron conmigo y con mi compañero para trabajar la igualdad de género y más concretamente, el concepto de nuevas masculinidades.

Este proyecto, subvencionado por el IAM, el Ayuntamiento de Ciudad Real y la Junta de Comunidades, consistía en acudir a 12 pueblos, con un total de 15 institutos que aglutinaba a 1500 alumnos y alumnas de la provincia de Ciudad Real para trabajar acerca de dicho concepto. De este modo, trabajamos los roles de género, estereotipos de género, los tipos de

violencia y otros conceptos para, poco a poco, ir acercándonos a la nueva idea de ser hombre. Todo a través del Rap.

Entre otras actividades, analizamos canciones de reggaetón o de Rap. Los participantes, tras haber aprendido los conceptos anteriormente descritos, se fijaban en por qué esa letra era machista o por qué en esa letra se trataba el acoso sexual como algo normal. Cuando los niños y niñas lo identificaban, se intentaba hacer una letra diferente, más igualitaria, más horizontal, procurando una relación sana...

Los objetivos principales de este proyecto eran:

- prevenir violencia de género
- generar en los participantes un nuevo concepto de masculinidad y de relacionarse con las chicas.

En la evaluación, los participantes hablaban muy bien del Rap y de lo que les ayudó a entender los conceptos y a hacérselos más cercanos. El Rap les ayudó a romper un poco el hielo y a ayudarles a expresar al respecto del tema en cuestión.

¿Qué podrías resaltar y poner en común para esos dos proyectos dadas sus diferencias?

Yo creo que lo que tienen en común fue el interés por la actividad porque se les da voz y generan posibilidad de expresión, escucha activa, debate y el compartir a través de la palabra.

Todos somos conscientes de que la palabra transforma y, de manera inconsciente, yo creo que todas las personas lo sabían porque todas las personas usaron la palabra con muchas ganas y motivación para decir cosas. A esto ayudó en gran medida el uso del Rap.

¿Conoces algún otro proyecto o experiencia similar?

Ahora mismo no conozco espacios y proyectos similares pero, por ejemplo, desde el SlamPoetry, se está utilizando mucho la palabra a nivel educativo. En el 2012, que estuve en el Slam Poetry nacional, hicimos varios talleres con poesía para la creación de textos con diferentes temáticas. Esto se ha ido haciendo en diferentes ciudades.

¿Qué fue lo que te hizo comenzar a observar el Rap como una herramienta social?

Yo fui consciente de que el Rap y el Hip Hop me ayudaron mucho a nivel emocional dentro de mi proceso madurativo. En mi opinión el Rap me ayudó a no tener otros tipos de ocio poco sanos. Mientras otros compañeros se dedicaban a otras cosas poco sanas, yo estaba con mi compañero haciendo letras, grabándolas, ensayándolas, etc. Creo que el Rap puede ayudar a evitar que jóvenes caigan en ciertos hábitos como, por ejemplo, algo que últimamente está en auge como las casas de apuestas.

Como he dicho antes, atendiendo a los inicios del propio Hip Hop, ya de por sí, tiene un esencia social.

¿Consideras que el uso del Rap como vehículo comunicador y de intervención social puede estar limitado según edad, colectivo, espacio...?

Respecto a la edad sí puede existir cierto límite ya que, si la edad es demasiado temprana puede no existir una base mínima para que ellos mismos puedan usarlo. No obstante, también se puede utilizar el Rap de una manera menos activa como, por ejemplo, una simple canción donde se incluyan palabras que el niño o la niña pueda aprender al estilo de otras canciones infantiles.

Respeto al colectivo no creo que exista ninguna limitación. De hecho, considero que cuanto más mezcla y multiculturalidad haya, más rico puede ser el proceso y el resultado.

Respecto al espacio, el Rap necesita poco material para ser utilizado, por eso es posible implementarlo en cualquier espacio. Es una herramienta fácil, accesible y que necesita poca logística.

Si crees que está limitado, ¿cuál es tu opinión acerca de la versatilidad y capacidad de adaptación del Rap a dichos condicionantes?

El Rap es un juego de palabras y como tal suele llamar bastante la atención, además de hablar de cosas que le puedan llamar la atención al grupo. El Rap dispone de gran versatilidad para adaptarse a los colectivos. En gran medida, esa versatilidad respondería por un lado al contenido y, por otro lado, a la forma.

¿Existe algo negativo que el Rap pueda aportar como herramienta de comunicación teniendo en cuenta los estereotipos que existen de él?

Existe mucho desconocimiento acerca del Rap y el Hip Hop. Yo que creo en el Rap como una herramienta de concienciación. He visto a personas que no conocían el Rap, escuchar ciertas canciones más sensibilizadas, más combativas y con menos contenido mal sonante y, automáticamente, interesarse por este género y la cultura que lo acoge. Esto llama mucho la atención ya que aquel que desconoce el Rap tiene unos estereotipos muy marcados que cuesta romper. Sin embargo, cuando estos estereotipos se rompen, el Rap no solo llama la atención sino que interesa a colectivos y a personas muy dispares y por diferentes motivos.

Quizá la propia reticencia de la gente por desconocimiento sobre el Rap, sea algo negativo sobre sí mismo.

¿Consideras que el Rap ha de estar presente sólo en ciertas clases sociales y que para algunas no pueda ser útil o válida?

El Rap es útil siempre porque es palabra. Quizás desde un punto de vista filosófico y moral, teniendo en cuenta los principios del Hip Hop y del Rap, no se pueda hacer Rap de ciertos tipos puesto que iría en contra de los propios valores de la cultura Hip Hop. No obstante, por poder utilizarse en cualquier lugar, clase social y espacio, está demostrado. Otra cosa es la realidad que ese Rap refleje y lo fiel que pueda ser a los valores inherentes al propio Rap y a la cultura Hip Hop.

Entrevista a A.B. Educador Social de la Fundación Secretariado Gitano

¿Qué es la Fundación secretariado gitano?

La Fundación Secretariado Gitano es una entidad social sin ánimo de lucro, cuyo objetivo principal es el de promocionar una sociedad multicultural haciendo un fuerte hincapié en el tema educativo, de empleo y en romper la brecha existente para con las personas gitanas.

¿Qué es el ICI de La de la Paterna?

Dentro de la Fundación Secretariado Gitano, hay dos intervenciones, una de ellas la de La Coma y la otra en Santa Rita. En la Coma, uno de los proyectos es el de acción y desarrollo comunitario que es, básicamente donde se desarrolla el proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural (proyecto ICI).

A nivel comunitario se desarrollan dos líneas:

En primer lugar se encuentra el desarrollo en el ámbito socioeducativo y de la salud comunitaria.

En segundo lugar se encuentra ese mismo ámbito más el del empleo en el barrio de Santa Rita. Esta parte de empleo se amplió en el año 2014 .

Dentro de estas dos líneas desarrollamos espacios técnicos de trabajo y también diferentes acciones en conjunto con el resto de recursos habidos en el barrio. La idea es construir entre todos lo que falta y no que cada recurso vaya haciendo lo suyo por su lado.

Por supuesto, nos encontramos con ciertas dificultades. A grandes rasgos, el coste y trabajo en La Coma es muy intenso en general pero, concretamente, en este barrio lo es más y más complicado ya que, en cuanto a barrio, ya tiene su historia y cuesta trabajar. En Santa Rita es algo más fácil porque es solamente intervención comunitaria. Es un trabajo más sencillo y rápido en cuanto a la gestión de los espacios y del trabajo con las personas.

A modo de contextualización, ¿podrías describirme el proyecto en el que se realizó esta actividad con música Rap?

La propuesta inicial era cómo unir el trabajo formal con el trabajo informal en el ámbito educativo. Con la educación no formal, aquí en Paterna, por las tardes existía una unión muy fuerte con la educación no formal ya que a unos recursos y otros (colegios, Centros de Tiempo libre...) acaban acudiendo los mismos niños y niñas, así como las mismas familias.

Aprovechando esta coyuntura, se buscó la manera de unir la educación formal y no formal construyendo un relato y algo más que pudiera servir para formar esa unión. Se pretendía romper el currículum escolar y salir un poco de las líneas clásicas que encierra la educación formal pero, a la vez que aquello que realizáramos, contara de igual manera en el currículum escolar. Que no fuera algo que se hiciera o no se hiciera según el tiempo, las ganas o la voluntad de un profesor u otro.

En los espacios generados se intentó ver cuáles eran aquellos puntos locales en los que centrarse y con qué personas contar. Por un lado, nos dimos cuenta de que cierta gente del barrio estaba dentro del movimiento y de la cultura Hip Hop. Un profe de los centros públicos del barrio, también trabajaba con arte urbano... De este modo decidimos vehicular la relación de estos diferentes ámbitos – formal y no formal - a través del Hip Hop y el Rap. Se pretendía poner en común lo que cada uno hacía, sin perder de vista el ámbito educativo; que todo esto supusiera un proceso de aprendizaje y que entrara en el currículum académico escolar.

¿En qué consistió la actividad con música Rap?

Se trató de un proceso de casi dos años en donde, por una parte, los niños trabajaban en ello por las mañanas en el colegio, dentro de alguna de las asignaturas. Sin embargo, esto no terminaba ahí. Cuando acababan el cole, por las tardes desde aquellos recursos a los que acudían, continuaban en este proceso aportando su arte en un mural que estábamos preparando.

Por las mañanas se trabajaba entre los dos colegios públicos del barrio que participaban. Allí había un grupo motor que organizaba el trabajo y coordinaba las salidas por clases o por grupos de niños y sus profesores para participar y salir del cole a pintar el muro. En ello también se incluía a la policía que también participaba en el colegio.

De la misma manera, los niños participaban activamente en la creación de las letras y del contenido de las mismas a su vez. De este modo, se trabajaban aspectos como la ortografía, el lenguaje, la expresión de sentimientos...

Algo más tarde comenzamos con la elaboración, junto con aquellas personas participantes que lo hacían de una forma más activa y regular, de un disco de Rap con varias canciones. Este proceso de dos años concluyó finalmente con dos discos. El primero se llamó “La Coma 4life” y el segundo se denominó “Ganando respeto” Se realizó un encuentro en uno de los salones del barrio y acudieron todos los niños de los colegios que participaron además de un grupo de rap de la zona que hacía un Rap positivo y social.

Cada uno trabajaba en diferentes áreas con unos objetivos y a través del Rap se procuró la unión de los objetivos que cada cual tenía planteados.

Otro de los factores que ayudó a sacar adelante este proceso a través de la música Rap es que, aquí en Valencia, había una referencia del Rap bastante negativa, un artista cuyas letras estaban plagadas de mensajes negativos como drogas y mujeres. Esto se procuró reconvertirlo y convertir el Rap en lo contrario, creando letras en positivo.

¿Cuál o cuáles eran los objetivos de esta actividad?

- Trabajar con menores e infancia
- Olvidar el simbolismo de lo comunitario y transformarlo en una acción permanente.
- Entrar en el ámbito curricular y no dejarlo como algo voluntario según el profesor.

- Unir espacios, proyectos, objetivos.

¿Resultó operativo el Rap en esta actividad?

Fue una herramienta fantástica porque con las personas y grupos que íbamos a trabajar el Rap era algo que les gustaba y les llamaba la atención. Además, en el propio barrio, había personas que se dedicaban a eso. El resultado fue asombroso tanto por el proceso como por lo que supuso y por el resultado final.

Actualmente no sé si sería tan útil porque estamos en otro momento y trabajamos más con familias.

¿Encontraste alguna limitación u obstáculo en la implementación del Rap en esta actividad?

Ninguno. Coincidió que había gente desarrollándose en el Hip-Hop, gente del ámbito educativo que quería investigar acerca del Hip Hop y el Rap y también se daba un elemento negativo externo en el territorio que era un artista conocido que rapeaba y reflejaba la negatividad del Rap.

Además, hubo un grupo de Rap del barrio que todavía continúa colaborando puntualmente con nosotros, que tiene letras mucho más en positivo. Donde presentan un mensaje de sensibilización y de inclusión. Esto ayudó bastante a cambiar la polaridad que se suponía del Rap.

¿Conoces alguna otra experiencia similar a esta que me has descrito?

Con nombres concretos no te puedo decir seguro, creo que por Francia ha habido alguna experiencia similar.

¿Quieres añadir algo más?

Se tuvo muy en cuenta la diversidad del barrio y también la convivencia como factores a potenciar, así como los propios objetivos del proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural.

Entrevista a J.T. Responsable de Asociación Garaje

¿Qué es Asociación Garaje?

Definir en qué consiste Asociación Garaje no es una tarea que pueda resolverse de manera sinóptica. Por un lado, Garaje es una entidad que busca la transformación de la sociedad a través de la educación no formal y que pone especial énfasis en denunciar situaciones de exclusión social.

Por otro lado, Asociación Garaje es un sello musical alternativo, que no pone el foco tanto en la repercusión mediática de sus obras como en el mensaje que éstas entrañan. Garaje también es un colectivo que experimenta con nuevas formas de educación, expresión y creatividad. Y tampoco podemos olvidar que Garaje es una escuela de formación para jóvenes que quieren orientar su vida profesional hacia la dinamización social. Asociación Garaje es todas estas cosas y, sobre todo, las personas que la conforman y los proyectos que éstas ponen en marcha día a día.

¿Cuál es el objetivo o los objetivos de esta entidad?

Siendo riguroso con los que se expresa de forma literal en los estatutos de la entidad, los objetivos de Garaje son:

- Fomentar la inserción social activa de los sectores más necesitados de la población.
- Promover actividades culturales que utilicen la música, el baile y el arte en general como medio de expresión de integración de menores, jóvenes y adultos en la sociedad.
- Editar soportes bibliográficos, documentales y de audio de las experiencias educativas desarrolladas.
- Incidir en la formación del profesorado y demás colectivos vinculados al ámbito de lo social y a la educación.
- Desarrollar estudios e investigaciones en diversos campos de la pedagogía, el arte y la educación social.
- Proponer fórmulas para aumentar la participación activa de la sociedad civil.
- Realizar actividades que potencien el desarrollo integral de las personas.
- Promover iniciativas de formación para empleo.
- Crear empleo de calidad.

¿De qué modo os dais cuenta de que el Rap puede ser utilizado como una herramienta social?

Nuestra experiencia en el campo de la intervención social con jóvenes nos ha llevado a trabajar en muchos sitios a lo largo de nuestra trayectoria profesional. Durante 15 años nuestra intervención social con jóvenes en el municipio madrileño de Torrejón de Ardoz, una referencia fundamental para quien participa o ha participado en la cultura Hip Hop en general y en el rap en particular, nos “alumbró” un camino que a día sigue siendo referente en nuestro trabajo diario. Cuando los niños y niñas, en otros lugares nos pedían material deportivo para

sus ratos de ocio en los campamentos de verano, los niños y niñas de Torrejón nos pedían radiocasetes para pinchar sus instrumentales y ponerse a rapear. Corría el año 1997 y fue entonces cuando entendimos que teníamos que abandonar propuestas pedagógicas y metodológicas convencionales, más propias de la educación formal y apostar por promover la cultura popular como un medio alternativo productivo y gratificante en términos educativos tanto para los jóvenes destinatarios como para profesionales “hartos” de hacer siempre lo mismo.

En 2005 el disco Tiempo de Cambio fue nuestra primera referencia discográfica y educativa, con repercusión espectacular en medios de comunicación, crítica y público.

¿Qué conclusiones de la labor que lleváis realizando desde que comenzasteis a trabajar en Asociación Garaje?

El arte en general y el rap en particular puede ser una herramienta educativa maravillosa si se está en las manos adecuadas. Desgraciadamente son infinitos los casos de mala praxis “educativa” que convierten el rap o cualquier otro reclamo para jóvenes en una propuesta vacía de contenido que busca exclusivamente la participación masiva, sin más... Creemos que cuando el medio se convierte en un fin en sí mismo, no se cuida el contenido y se generan falsas expectativas en los jóvenes, el rap (como cualquier otra disciplina artística) puede ser muy contraproducente.

Para Garaje el rap es un pilar determinante en nuestra propuesta educativa y los resultados son visibles. No obstante, hemos aprendido mucho y seguimos aprendiendo día a día y podríamos decir con rotundidad que ya sabemos lo que no hay que hacer. El rap como herramienta educativa tiene que estar en manos de educadores y educadoras no de raperos o raperos. Si son ambas cosas, mejor.

¿Conoces experiencias similares a la vuestra?

A lo largo de tantos años hemos conocido muchas experiencias que usan el rap en particular y la música en general. A nivel internacional, Brasil o Colombia, cuentan con experiencias realmente interesantes en entornos muy hostiles. Algunas hemos podido visitarlas y compartirlas a través del Festival Interrapción del que somos promotores desde el año 2006. A nivel nacional, conocemos experiencias que usan el rap pero desconocemos si se respaldan con un proyecto educativo y metodológico sólido.

¿Cuál es tu opinión acerca del uso del Rap y el Hip-Hop como instrumento vehicular para la educación y/o la intervención con personas?

Es educación popular, accesible, “de calle” y masivo. Además, con un poco de destreza se pueden conseguir resultados satisfactorios en poco tiempo y la palabra es el medio que vehicula la acción... Por tanto, en Garaje consideramos que el punto de partida es ideal. Luego los usos del mismo son los que determinan el éxito o el fracaso de la acción pedagógica.

¿Consideras que la intervención mediante la música Rap puede estar limitada en algún aspecto?

La limitación es el mal uso y no entender que es un medio para conseguir un fin y este es educativo. Evidentemente, el rap ha sido y es un fiel reflejo de una sociedad machista, patriarcal, misógina, violenta... Puedes plantearte alinearte de este lado y organizar batallas de gallos para justificar números y participación al precio que sea u oponerte a este planteamiento (en Garaje lo hacemos) y utilizarlo como medio militante para reivindicar transformación y justicia social.

Además, pensamos que aferrarse a *old school* para defender los valores "históricos" del rap es cerrar los ojos a una realidad que evoluciona de forma frenética tanto a nivel musical como de mensaje. En Garaje hemos entendido que tenemos que estar "a la última" en tendencias para garantizar una propuesta educativa rica, motivadora y libre...

¿Qué consideras que puede aportar el Rap como instrumento educativo y de intervención social?

Creo que ya está contestada en respuestas anteriores

¿Qué opinas acerca de que el Rap pueda aportar algo negativo a la sociedad?

Creo que ya está contestada en respuestas anteriores

¿Deseas añadir algo más?

Muchas gracias por contar con Garaje.

Un abrazo

A.I.M. (ARMAS DE INTEGRACIÓN MASIVA)

La música es capaz de transmitir ideas y representar conceptos

MANUEL "DOCTOR LONCHO" GONZÁLEZ

Músico / Dir. Rap Academia / CEO Alter Ego Records

La música ya ha demostrado largamente que más allá del mero ocio o divertimento, es un arte que influye en el ser humano de una manera notable, tanto en el plano de las sensaciones afectando al propio desarrollo de las capacidades cognitivas, como en su faceta terapéutica, para reconfortar el alma, curar las mentes, o incluso actuar en la mejoría fisiológica del cuerpo humano a través de lo que se denomina somatización positiva.

Mirándola desde otro punto de vista es un elemento capaz de transmitir ideas y representar conceptos con una facilidad y alcance fuera de toda duda, especialmente entre el público juvenil.

Me gustaría detenerme en este punto, ya que lo que quería compartir en este artículo no es más que una reflexión que estoy haciendo basándome en las experiencias vividas estos últimos 3 años de trabajo en aulas y centros educativos de toda índole.

Si bien es habitual que nuestras acciones educativas a través de la música rap suelen ser muy bien recibidas tanto por docentes como por el alumnado en general, a nivel personal he de

decir que donde se encuentran las mayores sorpresas, donde se experimentan las situaciones más mágicas, y donde se hacen más patentes los progresos a nivel personal, se dan cuando llegas a trabajar a sitios desfavorecidos o con colectivos en riesgo de exclusión donde a priori el nivel cultural y las situaciones personales o ambientales no favorecen para nada el desarrollo y la realización personal de l@s jóvenes. La mayoría de la gente no es consciente aún del poder que tiene la música, a la hora de visibilizar e integrar colectivos, de reparar ánimos y autoestimas, de romper barreras de comunicación...

He visto con mis propios ojos a docentes ojipláticos, y con una expresión entre el desconcierto y la sorpresa, al ver a un alumno retraído o poco participativo de los que no abren la boca y parecen pasar de todo en clase, mostrando sobre un folio en blanco, y con solo la ayuda de una instrumental de rap, habilidades y talentos literarios, poéticos y creativos nunca antes expresados.

Como bien dijo un poeta de esta ciudad un día, y no le faltaba razón, "Donde duele inspira" y es por ello que la gente que lo ha pasado mal, que está creciendo en las situaciones más adversas, en entornos hostiles para el desarrollo humano, suelen facturar los más interesantes textos, basados en experiencias y sentimientos reales.

Con un poco de ayuda y las herramientas necesarias, brindar a estos colectivos el mero hecho de poder expresarse , mostrar su realidad, reflexionar acerca de su persona y visualizar un futuro, ordenar sus ideas, plasmarlas en un folio para luego interpretarlas en público, marca la diferencia entre seguir cargando con un lastre vital y emocional o disponer de una válvula de escape, un alivio personal, y un plus de autoconfianza. Por otro lado, esta forma de comunicación bidireccional nos permite acercarnos y conocer detalles de las vidas y circunstancias que de otro modo serían invisibles a nuestros ojos.

Nuestras armas son un boli, un papel, un ritmo y la certeza e ilusión de que lo que hacemos sirve para mucho más que para entretener o divertir durante un tiempo a las personas...

Es, desde mi humilde punto de vista, una forma de empoderamiento, un altavoz del alma, una manera de dar visibilidad a estos colectivos y evitar que pierdan su vínculo con la sociedad, integrándolos de una forma natural, artística, y cultural.

Imagen extraída del documental *El arte del Turntablism*

Imagen extraída del documental *Graffiti Wars*

Fotografía de *Mercedes Ladies* (1976), el primer grupo de Rap femenino

Grupo de niños entrenando nuevos pasos de *Break Dance*