

“Tongo”

Lenguaje sexista en las batallas de *freestyle rap*

Daniela Arango Guzmán

Trabajo de Grado para optar por el título de Comunicador Social

Audiovisual

Director(a)

Rodrigo Dimaté

Pontificia Universidad
JAVERIANA
Bogotá

Facultad de Comunicación
y Lenguaje
Carrera de Comunicación Social

Bogotá, 2020

Artículo 23 de la resolución No. 13 de julio de 1946:

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por los alumnos en sus trabajos de grado, solo velará porque no se publique nada contrario al dogma y la moral católicos y porque el trabajo no contenga ataques y polémicas puramente personales, antes bien, se vean en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”

Bogotá, Mayo 2020

Doctora

Marisol Cano

Decana

Facultad de Comunicación y Lenguaje

Bogotá

Apreciada Decana

Me permito presentar mi trabajo de grado **Tongo: lenguaje sexista en las batallas de *freestyle***, con el fin de optar al grado de comunicadora social con énfasis en audiovisual.

Cordial saludo,

Daniela Arango Guzmán

Bogotá 26 de mayo de 2020

SEÑORA

Marisol Cano Busquets

Decana Facultad de Comunicación y Lenguaje

Pontificia Universidad Javeriana

REF: Presentación del proyecto de grado “Tongo”, lenguaje sexista en las batallas de Freestyle Rap.

Me dirijo a usted, en mi calidad de docente asesor, para hacer la presentación del proyecto de grado con el que la estudiante Daniela Arango Guzmán, opta por el título de Comunicación Social con énfasis Audiovisual. El proyecto consta de un marco conceptual que sirvió de base para la elaboración de un guion de cortometraje y una carpeta producción que reúne toda la planificación de rodaje.

Durante los últimos cuatro meses fui participe de la evolución que tuvo el trabajo de Daniela, que se enfocó en realizar una investigación sobre el machismo en el uso del lenguaje y la normalización de discursos misóginos. Dicho estudio le permitió a la estudiante llevar a cabo un proceso de escritura creativa, proponiendo reflexiones sobre las relaciones de género, a partir de un guion de cortometraje que narra la historia de un grupo de jóvenes que se identifica con el RAP y las batallas Freestyle.

El proyecto llegó a completar la fase de preproducción y está listo para el rodaje. Durante el proceso de escritura y planeación, se consiguió plasmar una propuesta estética que problematiza el machismo en las relaciones cotidianas de un grupo específico, a través de los personajes, el argumento, la aproximación al universo narrativo y las pautas trazadas para la puesta en escena.

El trabajo cumple con los objetivos y se pone a consideración de la facultad y de los lectores que sean designados para su revisión.

Un cordial saludo

Rodrigo Dimaté

Docente de Cátedra.

Departamento de Comunicación

INTRODUCCIÓN	5
CAPÍTULO I	7
Machismo	7
El machismo en el Hip-hop	11
Machismo y lenguaje	14
CAPÍTULO II	19
Jerga	20
Gestos y expresión corporal	24
Personajes:	25
Espacios	29
CAPÍTULO III	31
Producción y dirección	31
Dirección y casting de actores:	32
Scouting	38
Fotografía	40
Sonido:	46
CONCLUSIONES	47
ANEXOS	50
BIBLIOGRAFÍA	52

INTRODUCCIÓN

Como sociedad, hemos adaptado el machismo como una ideología naturalizada y aceptada por la mayoría de personas; ideología que se hace presente en todos los ámbitos en los que se desempeña un individuo: social, académica, profesional, familiar y sentimental

La lucha feminista y la participación notoria de las mujeres en los espacios laborales y políticos dentro de la sociedad, han logrado conseguir un cambio de pensamiento en cuanto igualdad de género. Logrando el posicionamiento y empoderamiento de la mujer occidental al adquirir el poder de decidir y disponer sobre sí misma, su cuerpo, su fecundidad, y la capacidad de desempeñar cualquier actividad física, académica o profesional. Gracias a esto, hoy en día existe una creciente crítica y resistencia hacia la ideología machista, especialmente entre las mujeres; no obstante, persisten actitudes y formas sutiles o implícitas del machismo presentes en los ámbitos públicos y privados (Castañeda, 2007, Citado por Moral, Ramos, 2016, pg.2)

Uno de los espacios donde el machismo está presente a través del lenguaje sexista, es en el *freestyle* rap. El *freestyle* es una rama del hip-hop, que consiste básicamente en una forma totalmente improvisada de rapear, dónde no se utilizan rimas escritas o ensayadas, y por lo tanto, evade cualquier tipo de censura. Esta modalidad improvisada ha perpetuado en sus discursos, recursos sexistas y homofóbicos, acompañado de características violentas por parte de los raperos, para demostrar dentro de las batallas una superioridad frente a su oponente, exaltando su masculinidad; caracterización que viene muy arraigada de su cultura Hip-Hop, que desde sus inicios ha sido una cultura machista casi en su totalidad.

Si bien, la participación de la mujer en el hip-hop es escasa, en las “Batallas de gallos” como se le denominan a las batallas de *Freestyle* callejeras, es aún menor; una de las posibles causas de la escasa presencia de las mujeres que participan activamente en las plazas o batallas de *freestyle*, podría ser su ambiente machista y misógino.

El interés de esta investigación, parte de la necesidad de visibilizar algunas inconsistencias de los espacios culturales y artísticos considerados muchas veces como espacios más abiertos a nuevos temas de libertad de expresión, reivindicación de derechos y luchas sociales, en los cuales se perpetúan las ideologías como el machismo que los convierten en ambientes hostiles para la mujer. Reduciendo así la participación tanto de mujeres como de hombres abiertamente homosexuales. Los espacios, el lenguaje verbal y no verbal, representan a un ambiente difícil para las mujeres, donde su participación suele limitarse a cumplir el rol de espectador, más no de *freestyler*.

Que la tasa de mujeres que improvisan sea tan poca, hace también que la atención dentro de las batallas se centre más en las que compiten, y la presión de “ser buenas” aumente. Adicionalmente se dificulta la participación porque en ocasiones la mujer que rapea, es puesta en desventaja o ventaja frente a un oponente sólo por su género, más no por su talento.

Es importante estudiar este tipo de fenómenos culturales ya que desde nuestra comunicación y lenguaje, estamos permitiendo que las injusticias sociales sigan siendo parte de nuestra idiosincrasia, adaptando comportamientos machistas e ignorando casi por completo, que el lenguaje sexista está presente en espacios culturales; cayendo así en lugares comunes del machismo pero naturalizados y aceptados por todos los participantes y espectadores de dichos encuentros artísticos.

Esta investigación tiene como objetivo la creación de un libro de producción de un cortometraje de ficción, que logre visibilizar la naturalización del lenguaje machista, sexista y misógino dentro de un espacio artístico, como lo es el *Freestyle rap*, a través de la creación de un universo dramático similar a las batallas de freestyle en plaza (Callejeras). El proyecto de grado, se dividirá en tres capítulos; el primero contará con toda la fundamentación teórica, que aportará los conceptos básicos que será el punto de partida de la investigación. El segundo capítulo contará con la metodología que se implementó para la creación artística del guion, los métodos y resultados de la investigación para imaginar los personajes, situaciones y lugares, haciendo énfasis en el lenguaje del grupo investigado. El tercer capítulo contará con las pautas audiovisuales para la producción del cortometraje: dirección de actores, scouting, fotografía y sonido. Por último, se darán las conclusiones del

trabajo de investigación, anexando material que sustenta la metodología, además del libro de producción, que contiene: la nota de dirección, presupuesto, cronograma y guión técnico.

La sinopsis del guión que se planteó en este trabajo de investigación es:

Cristal (20 años), freestyler bogotana, sospecha que su mejor amiga Valentina (19 años) fue agredida sexualmente por su novio también freestyler. Por su afán de ayudarla y hacer justicia, se ve envuelta en un chisme creando un conflicto dentro de su grupo de amigos, quienes salen a la defensa del agresor. Cristal decide enfrentar a Rakos en una batalla de freestyle acusándolo de cometer la agresión sexual; batalla que lleva a Valentina a confesarle todo a Cristal, pero su confesión no lleva represalias contra quien cometió la agresión, volviendo a una aparente normalidad dentro del grupo de amigos.

CAPÍTULO I

Si bien en la cultura hip-hop, o más específico en la escena de las batallas de freestyle rap, sus dinámicas y lenguaje ha estado perpetuando comportamientos machistas, sexistas y misóginos, es necesario dar un acercamiento teórico de que es el machismo, para lograr identificar y acercar dichos comportamientos a la escena y de esta manera poder caracterizarlos dentro del guion.

Machismo

La construcción social del machismo, es un conjunto de acciones conductuales que son aprendidas desde la infancia, que se practican y se propagan tanto en hombres como en mujeres, “Se puede definir al machismo como una ideología que defiende y justifica la superioridad y el dominio del hombre sobre la mujer; exalta las cualidades masculinas, como agresividad, independencia y dominancia, mientras estigmatiza las cualidades femeninas, como debilidad, dependencia y sumisión” (Moral,Ramos,2016).

Es decir, la mujer o los comportamientos afeminados siempre han sido símbolo de inferioridad frente a la imagen masculina del hombre fuerte y capaz, cualidades que según el machismo, las mujeres carecen. Esta ideología que aún es latente en nuestro contexto social, político, cultural y económico y se refleja en “las

dificultades que experimentan las mujeres para llegar y permanecer en espacios de decisión, la violencia de varones hacia mujeres o también de varones hacia otros varones que no encajan en el modelo de masculinidad hegemónica” (Felitti, Rizzoti,2016)

Angel Rodriguez Kauth, Lencia Marín y María loneone (1993) describen el concepto en tres resumidas características:

Esta concepción incluye, entonces: a) Una posición social de superioridad física y psicológica del varón con respecto a la mujer; b) Como complemento de lo anterior, una actitud de desvalorización de las capacidades de la mujer; y, en consecuencia e) Una actitud discriminante hacia la mujer en el plano social, laboral y jurídico. De esta manera la mujer ocupa un lugar subordinado y sirve a las necesidades domésticas y sexuales del varón. (Pg.276)

El machismo crea una caracterización de lo que debería ser el verdadero hombre “Macho” que va completamente ligado a su sexualidad, ser hombre lleva consigo la responsabilidad de ser heterosexual y agresivo, lo que lo lleva a responder y resaltar su capacidad como ser reproductor y sexual. “Lo importante no es lograr un efecto permanente (con la excepción de la esposa y la "querida") sino conquistar sexualmente a las mujeres y satisfacer la vanidad masculina” (Giraldo,1972).

Durante mucho tiempo, se ha perpetuado en nuestra sociedad, la verdad cultural de que el hombre es sexualmente libre, contrario a las mujeres. Los hombres están en la capacidad de disfrutar su sexualidad sin ser juzgados y por el contrario vanagloriarse de capacidad sexual. Se cree que los hombres tienen mayores necesidades sexuales y por lo tanto las mujeres deben aceptar el hecho de que ellos tengan muchas aventuras extramaritales (Stycos, 1958, citado por Giraldo, 1972)

Adicionalmente la sexualidad de las mujeres cumple y ha cumplido por mucho tiempo el rol de la complacencia hacia el hombre, estando obligada a tener relaciones sexuales sólo cuando el hombre así lo quisiera. Problema que hoy en día ha desencadenado muchos abusos de relaciones de poder, o ha puesto en cuestionamiento la denuncia de la víctima por el lazo sentimental, familiar o sexual que tenga con el victimario, el consentimiento de una mujer al tener relaciones sexuales es constantemente cuestionada.

“Si la libertad sexual es un derecho protegido jurídicamente y el consentimiento es parte de dicha libertad, parece claro plantear que éste forma parte de los derechos sexuales, toda vez que involucra la integridad corporal, el control sobre el propio cuerpo, la autodeterminación y el placer sexual. Sin embargo, en la actualidad el respeto a los derechos sexuales y a la integridad corporal siguen siendo temas de primera línea en las agendas nacionales, internacionales y feministas. El derecho a negarse a sostener una relación sexual (“si una mujer dice no, es no”) es un tema en discusión. Notas periodísticas como “La mató por negarse a sostener relaciones sexuales” (La Policiaca, 2015; Zócalo Saltillo, 2015) nos alertan sobre un hecho culturalmente irrefutable: la ineficacia del “no” femenino ante el acoso masculino” (Perez, 2016)

Esta conducta de caracterizar al verdadero “Macho” fue muy útil para la construcción de los personajes masculinos de la historia, gracias a que es un componente en común dentro de los hombres, la masculinidad es demasiado frágil a comparación de la femineidad, ya que cualquier acto fuera de lo establecido como “masculino” podría considerarse homosexual, y la homofobia va muy ligada al machismo por el constante miedo de perder la postura del “verdadero hombre”, el hombre fuerte, directo, agresivo y sobretodo sexualmente activo, evitndo caer en femineidades. Características que se implementó para pensar en las actitudes y comportamientos, en sus conversaciones, su vestimenta y su manera de expresarse.

También se hizo uso de la libertad de su sexualidad a la que el hombre tiene privilegio; este es libre de vanagloriarse respecto a su sexualidad activa, mientras a la mujer se le implantan prejuicios si llegase a ser así, juzgando de “perra”, “regalada” y otros términos despectivos, asimismo la cosificación de su cuerpo o en sí de todo su ser personal, por ejemplo, asumiendo que si tiene relaciones sexuales con cualquier hombre, ya es de su pertenencia, este tema se caracterizó en el guion mediante la relación de poder sexual que existe entre hombre y mujeres, y el juzgamiento que recibe cada una de las partes porque hacer uso libre de su sexualidad.

Por otra parte se hizo explícito en el guion, el poder en las relaciones de género respecto a la sexualidad, planteando así una relación sentimental donde hay abuso, al pasar por alto el consentimiento de la mujer a la hora de tener relaciones

sexuales, pero que no es considerada una violación o abuso por ser una relación sentimental, haciendo entender que tiene el derecho a acceder a ella solo por ser su novia.

Del mismo modo en el que el hombre es libre de decidir en su sexualidad, también lo es en su vida en general, ocasionando la separación del espacio público, para lo masculino y lo privado para lo femenino, “En este sentido, hay una oposición simbólica entre la casa y el resto del mundo; lo femenino es la esfera opuesta a lo masculino que corresponde a la vida pública, de tal manera, que el rol de la mujer se asocia principalmente con la casa” (Alarcón, 2007; Páramo & Cuervo, 2006, citado por Páramo & Burbano, 2011).

No solo existe un tipo de machismo, si no que existen en varios conceptos a explicar, dentro de este, como Evelyn Stevens (1977) quien acuñó el término "marianismo" para referirse a una superioridad moral de la mujer sobre el hombre, comparar su existencia con la virgen María y su abnegación, justificando que la mujer acepte el machismo y se apropie de su esencial rol en el hogar. Por otro lado está el machismo tradicional, muestra una actitud negativa hacia las mujeres, exalta los rasgos masculinos y acentúa la creencia de superioridad del hombre sobre la mujer. Existe también, el caballerismo, que muestra una actitud positiva hacia la mujer y está centrado en los roles tradicionales de crianza y familia, y existe un cuarto término que es el sexismo, que se distinguen dos dimensiones: “aceptación de la mujer desde los roles tradicionales de género o sexismo benévolo y rechazo de la mujer desde una imagen desvalorizada de lo femenino o sexismo hostil”(Cárdenas, Lay, González, Calderón y Alegrí, 2010, citado por Moral y Ramos, 2016)

Estos términos fueron importantes para la construcción de los espacios de la historia; el *freestyle* tiene como cuna la calle, la ciudad, sus parques y plazas, la historia de entrada tiene que pertenecer a ese espacio público que por mucho tiempo ha sido representado por una imagen masculina; se utilizará así mismo el uso de lo privado, como lugares seguros para la mujer, pero también se jugará con lo doble moral de este concepto al configurar que lo privado puede representar a su vez un peligro para la mujer al contar una situación abusiva y violenta por parte de un conocido en la esfera privada.

Gracias al avance y reconocimiento de lo problemático que es el machismo en la sociedad, se ha logrado que en los espacios socioeconómicos y culturales más privilegiados puedan avanzar y satanizar el machismo, aunque es innegable que la presencia del machismo es latente en nuestra sociedad latinoamericana. Gracias a este machismo aún presente en la sociedad surge un término que es el “machismo invisible” que parte de la creencia de que el machismo es inexistente porque ya no afecta en la misma fuerza que años atrás, y se adaptan comportamientos casi imperceptibles y hasta amables que siguen perpetuando conductas misóginas y machistas tanto en hombres como en mujeres. Marina Castañeda (2007) en su libro “El machismo invisible” cuenta que alguna de estas actitudes se ve reflejado cuando las mujeres defienden “mi marido, no es machista, me deja salir con mis amigas, me deja trabajar) como si nuestra integridad, capacidades físicas o mentales, todavía dependieran de un hombre; también hace énfasis en que se escuchan muchas frases conformistas frente al tema “Es que así es él”, “ es que, así son los hombre” , pero lo peligroso de este machismo invisible es que llega a ser aceptado y justificado socialmente.

Este machismo invisible a la hora de construir el guion se hace presente en la normalización del lenguaje sexista dentro de la escena, suponiendo que solo hace parte de un recurso discursivo para ganar la competición y que este no tiene consecuencias a sus relaciones interpersonales. Pero a su vez este muestra una consecuencia en los comportamientos y las relaciones de poder dentro del grupo social al que pertenecen por fuera de las batallas, por ejemplo el uso de frases como “Para ser mujer, lo haces muy bien”, o comportamientos paternos que tienen los hombres al querer enseñarle a las mujeres a cómo hacer “cosas de hombres”.

Siguiendo con la investigación fue importante indagar cuál ha sido el impacto del machismo dentro de la escena Hip-hop y *freestyle*, para poder dar una idea de cómo se comporta una cultura y como se desenvuelve la figura femenina en él.

El machismo en el Hip-hop

El Hip-hop, se presenta como movimiento artístico y cultural, que se originó en Estados Unidos a finales de los años setenta en las comunidades afroamericanas y latinoamericanas de los barrios populares en Nueva York, como lo son el Bronx,

Queens y Brooklyn. “El Hip-Hop se ha definido a sí mismo como un estilo musical callejero, que se otorga el derecho de llenar el espacio público de voces reivindicativas que pueden hablar desde la subjetividad y las identidades subalternas alejadas de la cultura mainstream” (Carrasco, Herrero, 2012). Este movimiento se hizo muy popular entre los jóvenes latinos y afroamericanos de los guettos de la periferia de Nueva York como consecuencia de la marginación y la segregación racial.

El hip-hop se divide en varias categorías:

Entendido como un todo, el hip-hop se comprende actualmente como cohesión de cuatro elementos: el mc o maestro de ceremonias, que produciría el rap cantado; el breakdance como estilo de baile asociado; el dj como catalizador del sonido y finalmente el graffiti como manifestación icónica (Bazin, 1998).

Dentro de esta división surge una rama del Mc que se conoce como “*Freestyle Rap*” en donde se crea rap, completamente improvisado; el objetivo es lograr rimar palabras de forma fluida al ritmo de los beats, creando una “letra” coherente.

“Si bien se puede considerar el surgimiento del Hip Hop, como una reacción, consecuencia de las políticas de segregación y de represión llevadas a cabo por el hombre blanco por someter durante tantos años a las minorías étnicas más empobrecidas, este hecho no parte de la década de los 70 (cuando surge la cultura Hip Hop), sino que tiene unos antecedentes históricos en los movimientos sociales” (Zuker y Toth, 2008).

Aun así el Hip-Hop sea un espacio de reivindicación frente a las opresiones sociales, desde sus inicios el Hip-Hop ha sido por su parte un espacio donde se ha propiciado que el machismo, ya que ha sido innegablemente un espacio de y para hombres, y a pesar de que desde sus inicios la mujer ha sido participante activa, el hip-hop sigue siendo un género eminentemente masculinizado, generando que la presencia femenina aún tenga dificultad para que su voz sea incluida y reconocida. Tanto el hip-hop en general como en el *freestyle*, han sido liderado por hombres, cuyas dinámicas machistas y patriarcales, eliminaban el protagonismo de las mujeres,

“Desde nuestra posición de no pertenencia al Hip Hop, partíamos del supuesto de que las mujeres dentro del movimiento eran escasas y que, o bien transigía con una identidad fuertemente masculinizada, o admitían posiciones sexualizadas en otras

disciplinas más “delicadas” (cercanas al R&B o al Soul). Es decir, creíamos que aquellas mujeres que no aceptaban los modelos impuestos desde una óptica patriarcal (raperas masculinizadas o coristas sexualizadas) eran rechazadas con argumentos tales como “lo que esa hace no es rap”, “no saben clavar las rimas”, “tienen la voz demasiado aguda”, etc. Nos parecía evidente que era el varón sobre quien recaía la legitimidad tanto de establecer patrones de calidad artística, como de juzgar en relación a dichos valores la pertenencia o no a la primera línea del Hip Hop” (Carrasco y Herrero, 2012)

Desde la órbita masculina heterosexual, el hip-hop siempre ha invisibilizado la participación activa del rol femenino dentro del hip-hop, ya sea por su poca participación como creadoras, y su alta participación como consumidoras. Este discurso masculinizado del movimiento genera una naturalización de ciertas conductas machistas, o micromachismos; desde esta normalización se acepta el rol de la mujer dentro de la cultura pero con ciertos limitantes sexistas, recolectado así la idea de la esfera público-privado de la ideología del machismo “En consecuencia, en el Hip Hop a las mujeres se les otorga generalmente el rol de “novia de”, o de “groupie” (aficionada a la música de algún artista en particular, con el que habitualmente busca mantener relaciones sexuales), restándole así en el espacio privado y de sometimiento al varón.” (Carrasco y Herrero, 2012, pg.41)

Para la escritura del guion se tuvo en cuenta, estos porcentajes desequilibrados de mujeres y hombres que batallan en las plazas, así como la caracterización de los roles femeninos dentro de la escena, las raperas, espectadoras o acompañantes. El siguiente gran recurso que se aprovecha de esta investigación es la “Masculinidad” exagerada en tanto a la cantidad de hombres que se presentan, como su importancia y su comportamiento frente a la imagen femenina dentro de la escena, y asimismo lo roles que representan en ella.

La industria cultural se caracteriza, como casi todos los aspectos de interacción social dentro de un grupo determinado, por mantener y reforzar las estructuras sociales. “Esto no significa que tengamos que concebir el hip hop como misógino o sexista en su totalidad; las mujeres han sido parte del movimiento desde sus orígenes, pero el discurso dominante ha mostrado únicamente a los hombres

como triunfantes raperos, y a las mujeres como sus trofeos en unos videoclips que suscitaron y suscitan todavía polémica.” (Díez, 2016,pg 44)

La sociedad en busca de organizar las sociedades, genera establecer cierto conceptos, asociaciones y conductas, para establecer la realidad de un grupo social en específico. Durante mucho tiempo en las sociedades contemporáneas, han ligado a temas de género y sexualidad cierto tipo de acciones, es decir se atribuyen cierto tipo de conductas o concepto a la gran distinción del género femenino y el masculino.

De acuerdo a lo que postulan tanto Gayle Rubin (1986) como Judith Butler (1988), el género es la construcción social de lo que entendemos por masculinidad y feminidad, a su vez roles sociales definidos en función del sexo biológico. La asignación de tal rol condiciona la forma de ser, sentir, pensar y actuar en un determinado contexto cultural, social, político y económico. (Citado por Corral, 2015,pg. 15) y la participación del rap latinoamericano, hace muy evidente esta lucha doble de la mujer en el rap, por un lado, quieren mantener su feminidad, por otro transgredir los roles de género. (Santos y Sunega, 2009: pg.86-91, citado por Díez, 2016).

Esta caracterización física y conductual de las mujeres al pertenecer a la escena fue muy provechosa a la hora de escribir el guion, ya que de esta manera fue mucho más sencillo pensar las acciones y conductas de los roles femeninos dentro de la historia y cómo se desarrollarían en ella, como sería su presencia en los espacios de batallas o en su esfera social, como son sus comportamientos estando solo con hombres o solo con mujeres. así mismo las actitudes en los personajes masculinos, su imagen y caracterización.

Machismo y lenguaje

El medios en el cual se perpetúan dichos comportamientos, machistas o con roles de género marcados y excluyentes, es en el lenguaje; estableciendo relaciones de poder como asegura Oriol Ríos “la construcción del lenguaje en determinados contextos con una presencia importante de hombres exponen una serie de riesgos que estos espacios implican para las mujeres. Por ejemplo, poniendo el énfasis en las comunidades de estudiantes, en las fraternidades o grupos deportivos, se observa que

en estos espacios se va articulando un lenguaje despectivo hacia la mujer que degrada su imagen” (Ríos,2010)

El lenguaje es el instrumento de comunicación, representación y relación social que tiene el ser humano, e involucra su desarrollo cognitivo, social y afectivo, este se ejerce mediante un sistema de signos. El uso del idioma es un reflejo de las sociedades; transmite ideología, modos, costumbres y valores

“La lengua es el instrumento que usamos para expresar nuestros pensamientos, nuestras ideas y nuestra forma de concebir el mundo. Por tanto, contribuye a nuestra percepción y a nuestra interpretación de la realidad. Es también el reflejo de la cultura de una sociedad en un determinado momento” (Salazar, *s.f*, pg. 1)

Asimismo, funciona como un mecanismo socializador, ya que contribuye que el hombre se desarrolla en sociedad y no individualmente, y el ser social no es solo convivir, por el contrario inicia cuando se adquiere un aprendizaje y uso del lenguaje del grupo determinado, creando identidad grupal, (Uglade, 1989).

El lenguaje se aprende desde muy temprana edad, como instrumento comunicativo, el proceso lingüístico que adquiere el niño lo recibe de un grupo específico, (Ya sea familiar o algún tipo de contacto educativo) de esta manera recibe características comunicativas, en el plano fonológico, léxico o gramatical.

En esta fase, el individuo desarrolla aquellos mecanismos mentales que le permiten entender y relacionarse con el ambiente social y cultural según los postulados de Vygotsky. Para que la interacción (ambiente-individuo) se produzca es necesario un proceso de mediación a través de instrumentos de comunicación como la lengua, los símbolos y otras extensiones comunicativas o instrumentos cognitivos de una sociedad dada con el individuo que accede a ella. (Vygotsky, 1995), citado por Ríos,*s.f*)

Por tanto, el lenguaje, funciona como herramienta del hombre para la comunicación, pero según Míguez Héver (*s.f*) el lenguaje es mucho más que la herramienta de pensamientos y manera de representar el mundo, pues también cumple un papel constructor, al poner en manifiesto mundos internos, construidos desde la experiencia subjetiva y moldeados por las tensiones propias. Así mismo se considera el lenguaje como productor simbólico, que es expresada en discursos y comportamientos cargados de subjetividad. Dicha comunicación también conlleva

intereses para el uso del poder, pues este es también la manera en la que se hacen explícitas nuestras ideas y se perpetúan.

“En efecto, cabe advertir, para empezar, que los hombres se comunican entre sí para ejercer su voluntad de dominio, apoderándose de la voluntad del otro. La comunicación entendida como acto de conquista se revela como el modo de extender la propia voluntad e imponer sobre la voluntad ajena, pues el signo es, en definitiva, dirá Nietzsche, la huella, habitualmente dolorosa, de una voluntad sobre otra.” (Yebra, 2010)

Sin embargo, no debemos perder de vista que el lenguaje obedece a un espacio y a un tiempo siempre contemporáneo. Es dinámico y cambiante; Cambia para adaptarse a las nuevas realidades, cambia por contagio con otras lenguas de más prestigio en un momento histórico concreto (Guichard, 2015, Salazar, *s.f*)

Dicho anteriormente, se puede afirmar que el lenguaje es un reflejo de la sociedad, sus costumbres y valores; así mismo, es dinámico y cambiante. El lenguaje se ciñe a una sociedad contemporánea, y es preciso afirmar que seguimos en nuestra contemporaneidad asumiendo una sociedad patriarcal, machista y sexista

“En las sociedades patriarcales, el lenguaje está plagado de androcentrismo que se manifiesta en el uso del masculino como genérico, lo que produce un conocimiento sesgado de la realidad, coadyuvando a la invisibilidad y la exclusión de las mujeres en todos los ámbitos. El sexismo se observa en el uso diferenciado en los tratamientos, en los usos de cortesía, en la enorme cantidad de formas peyorativas que existen para nombrar a las mujeres, en las designaciones asimétricas, los vacíos léxicos, las figuras retóricas, el orden de aparición de las palabras y en la referencia a las mujeres como categoría aparte, subordinada o dependiente en las ciencias, la historia y las artes, en las leyes y las religiones; en lo privado y lo público. (Guichard, 2015, pg. 9)

El machismo se ha perpetuado y reproducido mediante la lengua en situaciones concretas, “expresiones idiomáticas, chistes, proverbios y leyendas culturalmente compartidos por la población general y que comúnmente apoyan las opiniones de los hombres y sirven para justificar su comportamiento” (Restrepo, pg. 32, citado por Héver, *s.f*, pg. 20). El lenguaje es necesario y fundamental para la creación de sociedad, de hecho nace por esta necesidad de comunicarse, ya que es la principal

herramienta para expresar las ideas y pensamientos, gracias a este creamos, nombramos, referimos.

Por lo anterior, es preciso afirmar que el lenguaje contemporáneo refuerza y es espejo de la ideología machista y patriarcal de las sociedades contemporáneas, En las sociedades patriarcales el lenguaje refleja estos dos efectos. “Por una parte da cuenta de la situación de la mujer en la cultura patriarcal, y por otra la mantiene y reproduce ... El poder de la palabra es el poder de escoger los valores que guiarán a una determinada sociedad, pero más aún es el poder de crear una determinada realidad” (Facio, 1999:47, citado por Guichard, 2015, pg.37)

Pero así como el lenguaje verbal obedece a unos lineamientos socioculturales, el cuerpo y sus expresiones también. Desde antes de conocer el lenguaje verbal como lo conocemos, el ser humano empleo maneras no verbales para comunicarse, como lo son, posturas, movimientos, expresiones faciales, entre otros. Y se define como:

“es una forma de interacción silenciosa, espontánea, sincera y sin rodeos. Ilustra la verdad de las palabras pronunciadas al ser todos nuestros gestos un reflejo instintivo de nuestras reacciones que componen nuestra actitud mediante el envío de mensajes corporales continuos. De esta manera, nuestra envoltura carnal desvela con transparencia nuestras verdaderas pulsiones, emociones y sentimientos. Resulta que varios de nuestros gestos constituyen una forma de declaración silenciosa que tiene por objeto dar a conocer nuestras verdaderas intenciones a través de nuestras actitudes” (Cabana, 2008, citado por Rodríguez y Hernández, 2010 p. 6).

Los humanos, antes de comunicarse verbalmente, siempre lo hacen mediante mensajes no verbales, de hecho constantemente los humanos enviamos mensajes por medio de nuestro rostro, brazos, manos, pies, piernas. Se considera que este tipo de comunicación puede llegar a ser más efectiva o sincera que la verbal, ya que es algo involuntario del ser humano, de hecho la comunicación no verbal puede delatar cuando una persona está mintiendo.

La comunicación no verbal, se ha logrado categorizar en los siguientes campos, movimiento del cuerpo y del rostro o comportamiento kinésico (estudio de los gestos, la postura y las maneras); la proxémica (la percepción del individuo del espacio); el paralenguaje (las señales vocales no verbales); el aspecto físico y la

apariencia (señales no verbales que permanecen imperturbables tales como la forma del cuerpo o la ropa) y el entorno (elementos que participan en la interacción pero sin ser parte directa de la misma: muebles, estilo arquitectónico, etc.) (Knapp, 1995, pg.17, citado por Rodríguez & Hernandez, 2010).

Ahora bien, esta comunicación corporal también es enseñada, y está alineada a unos comportamientos sociales y culturales. Teresa Baró asegura que “todo esto son movimientos femeninos en contraposición a los masculinos, que son más rudos, que son firmes, enérgicos, y que no muestran ningún atisbo de sumisión, sino todo lo contrario, son movimientos directos. El contacto visual es un ejemplo: el hombre puede mirar directamente lo que quiere, lo que desea, y en cambio la mujer utiliza la mirada de forma intermitente, hace una caída de párpados, mira de reojo, o no mira, baja la mirada cuando se le dice algo, muestra de su incomodidad y timidez” y agrega que, las mujeres sonreímos más tiempo que los hombres, lo que nos hace más accesibles. “Muchas veces lo hacemos por timidez, para disculparnos o por incomodidad lo que nos convierte en más vulnerables. Los gestos de cierre y protección son más frecuentes y la gesticulación más blanda, suave y ondulada, lo que resta energía a nuestra expresión”

Tanto en el lenguaje verbal como en el corporal, fue utilizado en el guion en la caracterización del lenguaje sexista, lenguaje que hemos replicado durante mucho tiempo y que se refleja en este espacio cultural de las batallas de *freestyle rap*. Alexandra Pascal *freestyler* Española asegura al ser mujer en la escena dificulta su participación ya que “Sienten la presión de tener que hacerlo bien sí o sí. A muchas también les da cosa presentarse por si viene un gracioso diciendo cosas como: 'tendrías que estar fregando los platos' (Pascal, 2018, citada por Código Nuevo,2018). Es por esto que esta realidad y problemática, se hará explícita en el guion poniendo palabras explícitamente machistas en diálogos o caracterización de personajes, dentro de su puesta en escena de las batallas, como en la comunicación con todos los personajes.

Finalmente, la investigación de cada uno de los concepto que fueron desarrollados a lo largo de este capítulo, se ven reflejados en el guion ya que toda la trama dramática va a estar envuelta en una situación machista al mostrar una joven de 20 años, que participa en un espacio sociocultural (batallas de *freestyle rap*) donde

el machismo está naturalizado y normalizado, y se ve envuelta en una situación de abuso y prejuicio, por parte de su grupo de amigos. La historia contará una violación que se pone en duda por las condiciones en las que se dio, y todo el cortometraje contará con un lenguaje sexista explícito e implícito.

CAPÍTULO II

Metodología para la escritura de guion

Trabajo de campo, entrevistas abiertas, observación no sistematizada: No participante y participante

A la hora de escribir un guion, se hacen necesarias algunas habilidades de observación para que se abra un espacio al desarrollo de argumentos, que darán lugar a la creación de historias. Estar en contacto con una observación directa o a la escucha de testimonios, dan resultados fructíferos a la hora de generar premisas que permitan desarrollar hilos conductores, tanto para relatos de ficción o no ficción.

Los primeros acercamientos al tema de investigación, no fueron con la intención de realizar un proyecto audiovisual o investigativo, sino que surgen por medio de una afinidad hacia el rap y su universo, lo que llevó a perfilar un papel como espectador de las batallas de rap *freestyle*, y permitió crear un interés y conocimiento previo. Por tener afinidad por este universo y por las dinámicas sociales en las que se desarrollaba este tipo de eventos, se generó curiosidad a su característica manera de comunicarse, verbal o no verbal.

Por lo anterior, en el proceso creativo para la escritura del guion, estaba claro el mundo dramático en el que se desenvolverían los personajes: las batallas de *freestyle* callejeras. Para crear un puente entre el guion y mundo dramático, se realizó una investigación de campo, de observación sistematizada; es decir, un tipo de observación que es flexible en la medida que hay una apertura a todo lo que acontece, pero a pesar de que no ser estructurada, no es del todo improvisada, ya que existe la intención de observar determinado fenómeno social. “La observación sistemática hace referencia a la observación y registro de comportamientos y acciones previamente especificados; y puede aplicarse siempre que el ámbito

seleccionado se produzca en situaciones públicas y que permita que el investigador realice la observación sin participar directamente en la situación” (Pulido, 2016). En este caso, un grupo y situación en específico, “las batallas de gallos” (*freestyle rap*).

En el proceso de la observación sistemática, la investigación se transformó a causa de la creación de lazos sociales en una investigación participante. “A diferencia de la observación sistemática, en la observación participante el investigador forma parte de los sucesos que se observan” (Polo, 2016); es decir, generar un contacto directo con un determinado grupo de personas, participar en sus actividades cotidianas; y así, lograr obtener más información sobre sus conductas o comportamientos.

A medida que se crearon lazos sociales más cercanos, se implementaron entrevistas abiertas a un grupo específico dentro de la escena; estas contenían preguntas generadas espontáneamente dentro de la interacción y conversación que se dio entre el entrevistado y entrevistador; asimismo, se realizaron entrevistas cerradas, es decir preguntas específicas. El grupo entrevistado, eran mujeres y hombres que pertenecieran a la escena, y eran activas partícipes de esta (*Freestylers*, juradas, *host* u organizadoras).

Gracias a la participación como espectador, dentro de las batallas de *freestyle rap* hace casi dos años, y al realizar el trabajo de campo que se llevó a cabo durante un tiempo aproximado de cuatro meses, se determinaron elementos importantes para el planteamiento del escenario, personajes, ambiente, lenguaje e historia que se desarrollarían en el guion.

Jerga

Uno de los pilares para la realización del guion fue el lenguaje que se maneja dentro de la escena, sus expresiones o palabras. Al realizar la “observación participante” con la escena del *freestyle rap*, se logró identificar términos que hacían referencia a personas o situaciones muy característicos a ellos; este fue un punto clave para la creación de personajes y situaciones dentro del guion. Asimismo, abrió paso a entender cuán importante es el recurso de la improvisación dentro de su expresión artística, ya que esta, expone lo que realmente piensa; por el contrario, la rima escrita implica estructurar muy cuidadosamente lo que se va a decir.

Después de realizar las entrevistas y convivir con las personas de la escena, fue mucho más clara la importancia y característica del lenguaje tanto en las batallas como en su vida social. A pesar que la mayoría de los participantes coincidieron que el fin de las batallas es la capacidad de humillar al oponente, sea hombre o mujer, aseguraban que los recursos machistas, sexistas, homofóbicos, clasistas y racistas que se utilizaban dentro de las batallas no pasaban a la vida personal, eran simplemente lenguaje utilizado en el momento en el que se batallaba.

Alguno de los términos que se encontraron en la investigación pertinentes para la realización del guion fueron:

- Groupie: es el término que define a una persona que busca intimidad sexual o emocional con algún cantante famoso, por el hecho de ser famoso.

Al entablar conversaciones con el grupo específico, este fue uno de los términos que más surgió cuando se referían a alguna mujer dentro de la escena. Al parecer tener intimidad sexual con un groupie es una dinámica común, y debido a la poca cantidad de mujeres que participan activamente dentro de la escena, cuando una mujer quiere acercarse a las batallas de *freestyle*, sin tener pareja, ya sea como espectadora, o como *freestyler*, siempre es considerada como una groupie, y los *freestylers* aprovechan de esta situación para buscar relaciones sexuales o románticas.

Es un término que está muy arraigado en la escena y se escucha recurrentemente, poniendo a la mujer en el imaginario que acercarse a un hombre para obtener reconocimiento y lugar en la escena.

- Niño rata : Aunque no hay una definición como tal para este término, el niño rata, es la nueva generación de adolescentes que su mayor medio de contacto social, es el internet, usualmente son adictos a los videojuegos. Esto llevado a la escena, se convierten en adolescentes o niños, que envían malos comentarios a los *freestylers* desde sus computadores, en plataformas como youtube.

La escena del *freestyle* como tal a tomado mucha fuerza los ultimos años, gracias a las grandes ligas que han empezado a monetizar esta práctica callejera, ligas como “Redbull Batalla de los gallos”, “FMS”, “GOD LEVEL”, quienes han tenido gran popularidad entre los jóvenes,. El internet a su vez ha facilitado que dichas batallas se puedan reproducir masivamente, convirtiendo a los “freestylers” en grandes figuras públicas del entretenimiento. Lo que generó que la gran mayoría del público joven admirara a estos freestylers y anhelara ser como ellos, aún sin saber nada de rap o música urbana.

Cuando los “Niños ratas” entran a una batalla en plaza, llevan preparadas las rimas inspiradas en batallas que han visto previamente, suelen tener contenidos sumamente machistas y sexitas pues replican las dinámicas de algunas batallas callejeras que han logrado su reconocimiento y divulgación gracias a la aceptación social basada en el morbo.

- Niñas básicas: Para esto no hay una definición concreta pero a grandes rasgos una niña básica, se define como la mujer que no tiene grandes inquietudes y que es superficial en su pensamiento. También se refiere a una “Niña básica” a las mujeres que están muy preocupadas por todos los temas virales o de moda, son fans de lo que está pasando en el momento, y se creen diferentes al resto.

En el *freestyle* es muy común escuchar este término para definir a las fanáticas de algunos grandes freestylers, es decir una “niña básica” es fanática de las batallas de rap, solo porque está de moda, y siguen a los freestylers que son físicamente atractivos y la mayoría de ellos con muy corta edad. Al igual que los “niños ratas” este término se popularizó dentro del *freestyle* por las grandes ligas como “Redbull Batalla de los gallos”, “FMS”, “GOD LEVEL”, ya que este tipo de mujeres son más fanáticas por plataformas virtuales como youtube o instagram.

Según los freestylers o personas de escena, cuando las “Niñas básicas” se acercan a la escena, suelen identificarse por que siempre que van a las batallas callejeras, explotan sus redes sociales con contenido de *freestyle*, creyéndose expertas o verdaderas espectadoras de la escena, tienden a llamar la atención cuando

asisten a los eventos y a seguir en todas las redes sociales a los freestylers que les parecen guapos.

- Chapa: La chapa se define como el A.K.A o alias del *freestyler*.

Todo aquel que pertenezca a la escena tiene un A.K.A, unos muchos más creativos que otros, pero este alias, es por el cual será conocido dentro de la escena, así se desempeñe como *freestyler* o no, la chapa es quien te da el reconocimiento de tus compañeros. Y esta la elige cada *freestyler* al momento de inscribirse a una batalla, de hostear o de juegear.

- Barras: las Barras están formadas por palabras; es una línea de la “canción”. Se pueden usar cada cuatro tiempos del beat de la pista.

Dentro de la escena es muy común escuchar la palabra “barras” y esto hace referencia a que la letra del rap que se cantó sobre la pista fue muy buena, se refiere más al contenido del rap. Cuando lo utilizan sin estar rapeando se refieren a que el comentario que dijo fue muy bueno, sarcástico o ofensivo.

- Punchline: La definición de punchline es “la última frase” pero en el Hip-hop se refiere a la última línea al termina una canción o improvisación. “El final del chiste”

Dentro de la escena el punchline se refiere a la frase de remate, lo que le va a dar a toda la rima el tiro de gracia. En las batallas de *freestyle* lo más común es que este punchline busque humillar al oponente logrando que el público se emocione. En la mayoría de los casos, en estos punchlines el recurso más utilizados frases sexistas, machistas, homofóbicas, racistas, xenófobas y hasta clasistas.

- Tongo: La definición de tongo en las batallas de *freestyle* se refiere al resultado de una competencia alterado o amañado a cambio de dinero.

En la escena del *freestyle* callejero, es muy común encontrar que los tongos se hacen entre amigos más no por dinero, ya que las relaciones sociales dentro de la escena

son muy fuertes y casi todas las ligas son creadas por los mismos grupos de amigos dentro de la escena, es decir son batallas de aficionados. Razón por la cual los tongos favorecen a las personas que llevan mucho tiempo en el freestyle así el oponente haya sido mejor, o por pertenecer a una liga hermana, o ser amigo de la misma liga.

Un hallazgo importante para la investigación fue reconocer el lenguaje corporal de la escena, ya que el ser humano no solo se comunica verbalmente, pues la corporalidad todo el tiempo está transmitiendo mensajes de manera inconsciente o consciente.

Gestos y expresión corporal

Dentro de las batallas fue muy común encontrar, aspectos muy importantes respecto a la corporalidad de los hombres cuando competían. Toda su corporalidad muestra la intención de verse más fuerte y grande en el escenario; es muy común que quieran demostrar fuerza y masculinidad, todos los movimientos de manos y brazos son agresivos y fuertes. Adicionalmente, sus hombros siempre tienden a dirigirse hacia delante para verse mucho más grandes que el oponente, cuando rapean también suelen señalar la cara del oponente con el dedo muy cerca con fuerza y determinación. Asimismo el acercamiento cara a cara, simulando una pelea callejera acompañado de manotadas en el pecho para mencionan algo de sí mismos. En algunos casos utilizan el recurso cogerse los testiculos cuando estan rapeando, y si llega a ser utilizado va acompañado de alguna rima referente a esa parte del cuerpo.

Estos comportamientos también se ven reflejados en la presencia en el escenario de algunas mujeres que también batallan, su corporalidad tiende a tener movimientos masculinizados, como la extensión corporal o movimientos bruscos. Por el contrario algunas pocas, si bien si se mueven en el espacio, prefieren hacerlo para llamar la atención del público y apuntan a vocalizar, dejando un lado los gestos y movimientos bruscos de defensa, sino más bien utilizan una posición más relajada de su cuerpo, como si su oponente no fuera un gran problema, demostrando desinterés en lo que diga, sin dejar de lado la presencia escénica.

En los primeros encuentros que se tuvieron con este mundo de las batallas de rap *freestyle*, lo que más incentivó a la investigación, creación y producción de guion, fue el lenguaje que se manejaba en la escena, un lenguaje machista tan naturalizado, que pareciera que no existiera, y como sin saberlo afecta indirectamente la participación femenina al venderse como un universo tan masculinizado, y que tal vez minimiza la representación de la mujer en la escena, generando así una intriga de las posibles historias que puede vivir una mujer en un ambiente tan hostil. Esta investigación dentro del lenguaje hizo mucho más sencilla la escritura del guion para establecer relaciones dentro de la historia, características particulares y sobre todo términos para situaciones específicas.

Personajes:

Para poder crear la personalidad de los personajes del guion fue necesario, primero desde la observación sistemática, observar su vestimenta, sus actitudes y cómo se dividen según los grupos de amigos, al aplicarse la observación participante, fue más fácil identificar su manera de comportarse con los demás, los tratos entre amigos y sus gustos, pero definitivamente para crear a los personajes y sus vidas personales, sociales o económicas, fueron más eficaces las entrevistas, ya que la modalidad de entrevista abierta, generó que la mayoría de las respuestas se basaran en anécdotas.

Después de toda la investigación se lograron sacar algunas de estas conclusiones

- Personajes femeninos

Respecto a la imagen femenina dentro de la escena, se rescataron varios asuntos interesantes: evidentemente la participación de las mujeres batallando en la plaza en comparación a los hombres, era escasa o prácticamente nula, en la mayoría de los casos, el rol que desempeñaba la mujer en la plaza, era de acompañante (Novia, amiga, hermana, etc) o de espectadora, y determinar un grupo grande de mujeres se dificultaba, siempre había como máximo, un grupo de varias mujeres reunidas sin que la presencia de los hombres dentro del grupo superara su número; su vestimenta en algunos casos regía un patrón común, el estilo new raper o trapper: ropa ancha, sombreros pesqueros, tenis, ropa colorida, o a veces muy neutra. Aunque era un común denominador dentro de las mujeres que rapeaban, también se encontraban mujeres con apariencia punk, pelo corto, perforaciones, chaqueta de cuero con

chates, reatas metálicas, y totalmente vestida de negro, y según estaba ubicada la liga dentro de la ciudad, también se podría observar a mujeres “Gomelas”, botas largas o baletas, sacos de lana o chalecos impermeables.

Cuando se realizaron las entrevistas, muchos de los personajes femeninos fueron tomando forma, y cada uno de los personajes femeninos se identificaron con las historias, anécdotas y hasta las personalidades de las entrevistadas.

CRISTAL:

Cristal tomó forma gracias a la entrevista de una de las primeras exponentes de la escena *freestyle* en Bogotá. Es un personaje universitario, joven como la mayoría de mujeres en la escena, tiene 20 años, su estrato social es medio alto. Es freestyler, empezó por iniciativa propia, se acerca a la escena sin conocer a nadie, y ya estando dentro consigue amigos.

Cristal propone una crítica a la pasividad y sumisión de las mujeres frente a los comportamientos machistas dentro de la escena, aunque es muy consciente y no está muy de acuerdo con ellos, está tan sumergida en la escena que igual comparte y es parte de las dinámicas, un comportamiento que es repetitivo entre las mujeres entrevistadas, muestra de esto es que a pesar de que la mayoría fueron rechazadas al inicio de su integración en las batallas por creer que su interés se limitaba a ser una “Groupie”, estas siguen replicando el término a las mujeres que no conocen.

Asimismo es una persona que tiene miedo de perder a sus amigos por ponerle frente a sus creencias, prefiere callarse todo, o comentarlo por debajo de la mesa. Haría lo posible por no quedar mal, o parecer una traidora frente a sus amigos.

VALENTINA:

Valentina encarna la aceptación y sumisión que a veces toman las mujeres frente acciones machistas que atentan a la integridad, justificándose bajo los argumentos que llevan estas acciones violentas a la normalización. Valentina también es una chica joven de 19 años, pero por el contrario de Cristal, pertenece a un nivel socioeconómico bajo, y no ha entrado a la universidad. Valentina representa una de las mujeres que se encontraron en la investigación que hacen parte de la escena por ser acompañante, es decir, su primer acercamiento a la escena fue por un hombre, su novio.

CARLA:

Carla está inspirada en una de las mujeres entrevistadas quien a su corta edad ya pertenece a la cultura del *freestyle* rap. Tiene 17 años, acaba de salir del colegio, situación que es muy común dentro de la escena, ya que las personas sean hombres, o mujeres, entran muy pequeños a las batallas y son los que más participan ya que coincide con la cantidad de tiempo libre con la que cuentan, la mayoría ya salió del colegio, pero aún no ha ingresado a la universidad.

Carla representa la vulnerabilidad de la mujer en un ambiente hostil y machista, es una adolescente que está convirtiéndose en una mujer y representa lo problemático de seguir propagando, sin cuestionar ninguna actitud de la cultura machista.

SARA:

Sara representa en la historia uno de los términos que fueron encontrados en la investigación, Sara es la “Groupie” del grupo. Es esta mujer que es juzgada por los demás participantes por asistir a las batallas y seguir a los freestylers.

Sara, entra a la escena por un *freestyler* que quiere conseguir acostarse con ella, Carla, Cristal y Valentina, la juzgan de ser una “perra” porque llegó de esta manera a la escena, pero también va a brindarle una apoyó a Cristal que va impulsa a cristal a cambiar de parecer frente a los prejuicios que tenía.

- Personajes masculinos

Por el contrario de los personajes femeninos, los hombres son la gran mayoría de participación en la escena y desempeñan todos los roles, freestyler, jurado, host, espectador, amigos y organizadores, casi todos se encontraban en grupos grandes, algunos sin presencia femenina, y si la había era muy poca, o representando los roles anteriormente mencionados, (novia, hermana, etc); Pensar los personajes masculinos desde su apariencia física, fue mucho más sencillo ya que en dentro de los grupos masculinos, si había un patrón en común de vestimenta, la mayoría, ropa ancha, sudaderas, hoodies, tenis, maletas, gorras, colores neutros, o trappers, con muchos colores.

Cuando se realizó el focus group con hombres, fue mucho más claro los rasgos de sus personalidades y lo que opinaban respecto al machismo en la escena, se sienten muy cómodos frente a el lenguaje y a las dinámicas que se han venido realizando. Al parecer su sexualidad frente a la escena es un tema que se da por

sentado, una de las preguntas que se realizó en el focus group, fue que si alguno de la escena era homosexual, a lo que me respondieron “No, o al menos que se sepa”, todos dan por sentados que la sexualidad de todos los hombres dentro de la escena es heterosexual.

RAKOS:

Rakos, es un personaje que pertenece al nivel socioeconómico bajo, trabaja, y no ha accedido a estudios universitarios, es joven, pero en comparación a sus compañeros es el mayor, tiene 24 años. Rakos representa el papel más común de un maltratador, es una persona que no aparenta en su espacio público ser una persona maltratadora o abusadora, ya que es una persona, querida, relajada, amigüera y poco problemática. Además suele ser muy sobreprotector con las mujeres de la escena, una actitud paternal, que fue uno de los temas recurrentes entre las entrevistas, cuando se referían a un comportamiento en común de los hombres de la escena.

Su presencia en el escenario y sus rimas se inspiran en un *freestyler* muy conocido de la ciudad “ Andy Karma” el cual dentro de las batallas representa una actitud mucho más agresiva y la mayoría de sus rimas son sexistas y homofóbicas. se caracteriza por su fuerza a la hora de batallar.

ANDRÉS:

Andrés, es un joven de 20 años, pertenece a nivel socioeconómico bajo y representa en la historia al groupie versión masculina, es quien admira a Rakos como persona y pone las manos al fuego por él, es capaz de defenderlo frente a todo. Andrés representa la imagen del hombre mujeriego y divertido del grupo, y supone ser el mejor amigo de Rakos.

Andrés encarna a la mayoría de freestylers dentro de la escena, divertido, relajado y muy entregado al rap y a sus amigos, sobreprotector y hasta celoso de lo que pase dentro de las batallas.

SEBASTIAN:

Sebastián, es el menor de los hombres en el grupo, tiene 19 años, es clase media baja, va a la universidad, representa la complicidad dentro de la escena, son estos hombres que prefieren callar, injusticias, torcidos y hasta actos violentos, por seguir perteneciendo a ella, es quien normalmente acepta las condiciones de las batallas así sean totalmente injusticia.

Su vestimenta representa a los hombres dentro de la escena que tienen comportamientos característicos del “Ghetto” o barrios pesados, así no haya vivido jamás en uno de ellos.

Espacios

Para pensar a en los espacios del guion fue necesario hacer una distinción entre dos partes, lo público y lo privado. Definiendo lo público como “el espacio de conocimiento y reflexión de la sociedad sobre sí misma y de las propuestas y acciones colectivas que tienden a mantener o alterar el estado de cosas vigente en la sociedad, o en sectores particulares de la misma. Se trata de un ámbito heterogéneo, donde es posible distinguir niveles diferentes” (Barbieri, 1991, págs. 120-121). es decir involucra las actividades sociales o de ciudadanía.

Con la primera observación sistematizada, era claro que los parques, las plazas o las mismas calles, era los lugares donde transcurre el verdadero mundo dramático de las batallas de *freestyle*, convirtiendo este espacio en un personaje principal dentro de la realización del guion, y es evidentemente un espacio público.

De norte a sur, de oriente a occidente de la ciudad existen ligas y casi toda la escena participa en la mayoría de ligas o compartían con sus amigos en estos parques. Por esta razón la mayor parte del guion se realizó en exteriores, más específicamente, un parque o plaza.

Adicionalmente, en la observación participante fue fructífera en la medida que se logró asistir a eventos que organizaban una de las ligas, normalmente los eventos daban lugar en bares pequeños, casi siempre se creaban espacios para batallar y para algunos raperos hacer pequeños showcases (Pequeñas presentaciones que se hacen en las batallas, de artistas que están empezando). A pesar de esto, después de realizar la observación participante con las personas de la escena, se logró identificar que, sus planes no eran mucho de ir a bares si no que por el contrario disfrutaban tomar en las calles o en casa de alguno de las personas del grupo.

Es por esto que se decidió retratar un de los momentos en los que ellos compartían su amistad, fuera de las batallas. La mejor opción para crear un espacio de intimidad entre amigos , era sin duda hacerlo en el apartamento de uno de los del grupo, esto sin dejar atrás el concepto de lugar pública.

Para los espacios privados, que refieren “como el locus de la subordinación, negador de las potencialidades de las mujeres que buscan alguna expresión de trascendencia individual o colectiva” (Barbieri, 1991,p. 108). A partir de las entrevistas, fue evidente que las relaciones entre las mujeres eran mucho más cercanas entre ellas, y el lugar de encuentro eran sus casas, debido a este hallazgo para la construcción de un espacio de confianza entre las protagonistas, se decidió que sería en la casa de alguna, y para hacer mucho más íntimo sería la habitación de la protagonista.

Así fue como la metodología de esta investigación se vio reflejada dentro del guion, dándole fuerza y sustento a los personajes, espacios y lenguaje. Todo esto con la intención de poder dar un universo dramático definido y real; asimismo, reconocer las dinámicas que se manejan dentro de la escena para poder plasmarlo en la historia. Realizar este trabajo de observación facilitó y enriqueció el proceso creativo de escritura, debido a la amplia gama de posibilidades que se abre a la hora de conocer tan de cerca a un grupo social en específico, que no sólo inspiró algunas de las situaciones que hacen parte del guion sino que ayudó a darle una forma y un sentido a este proyecto de investigación.

Este proceso que se vivió en la investigación gracias a las metodologías se acerca mucho a la metodología que se realiza cuando el producto va a ser un documental, es decir tengo la equivalencia a una investigación documental según los conceptos aprendidos a lo largo de la carrera. Ya que el documental es el resultado de una previa investigación del mundo, crítica social, o grupo determinado que queremos representar “Un documental es la suma de las relaciones que se hagan en un periodo de acciones compartidas y vividas, una composición hecha de las chispas generadas durante un encuentro” (Rabiger, 2001). Recurso que enriqueció este proyecto en tanto que muchas situaciones planteadas en el guion son un fiel reflejo de la sociedad que investigue.

CAPÍTULO III

Producción y dirección

Este cortometraje pretende abordar la problemática del lenguaje como herramienta para perpetuar el machismo en escenarios culturales como lo son las batallas de rap *freestyle*; por esto, el objetivo de este cortometraje es retratar la cotidianidad de las batallas de *freestyle* callejeras, las personas que conviven en ellas, y las dinámicas que se manejan en su entorno, que si bien, no son dinámicas abiertamente machistas, sus comportamientos y lenguaje son hostiles y sexistas.

Si bien el machismo ha existido desde mucho tiempo atrás, la lucha feminista ha logrado incontables logros para alcanzar una igualdad de género, pero llevamos tanto tiempo conviviendo en un espacio heteropatriarcal que es muy difícil desarraigar creencias culturales que nos enseñan desde muy jóvenes, es por esto que algunos comportamientos machistas en nuestra cotidianidad aún siguen muy naturalizados, y uno de los grandes causantes de la normalización y perpetuación del mismo, es el lenguaje. Lo problemático de seguir reproduciendo prácticas machistas dentro de un escenario cultural, es que es más fácil de normalizar y más aún en la escena del Hip-Hop donde la participación de la mujer es escasa, dando paso a que se sigan replicando contenidos sexistas dentro de los mismo, por la falta de la representación femenina.

Cristal, la protagonista, es una chica joven de 20 años, que participa activamente en la escena del *freestyle* rap, su grupo de amigos también pertenece a la escena, y la gran mayoría son *freestylers*; todo su universo dramático pertenece al barrio, a las batallas de rap callejeras, a los parques y plazas. Cristal y la mayoría de sus amigos pertenecen a una clase media baja, aunque una parte importante también pertenece a clase baja, siempre anda con un grupo de 6 amigos, que es el grupo de amigos dentro de la escena. Vive con una familia poco común puesto que viven solo ella y su padre. Cristal se ve afectada por un chisme que se crea dentro de la escena al ella sospechar que una de sus mejores amigas ha sido violada por su novio.

La historia cuenta una de las tantas realidades que sufren las mujeres alrededor de los estigmas que tiene la violación, la validación de su testimonio por el

contexto en el que se dio el abuso, y por el beneficio de la duda que se le da al agresor.

Dirección y casting de actores:

Para contar esta historia lo más importante es el lenguaje que se maneja tanto dentro como fuera de las batallas, es por esto que se considera importante trabajar con actores naturales propios de la escena, dejarlos libres sin un diálogo aprendido dándole la libertad de utilizar las palabras que ellos utilizarían si estuvieran en las situaciones planteadas en el guion; así mismo, a la hora de batallar todo será improvisado, la idea es darle la situación y que ellos creen las rimas totalmente improvisadas, y así poder retratar más el lenguaje manejado en la escena y dentro de las batallas. Es por eso que las escenas de batallas, serán batallas de plaza reales.

Este cortometraje a pesar de ser ficción tendrá muchas características del cine directo, ya que como dice Domènec Font

“En el plano ontológico, en la medida que todo film de ficción está compuesto de fotogramas que le confieren, a través del movimiento y el tiempo, un grado suplementario de documentalidad; en el proceso de significación en la medida que la credibilidad ficcional de un film depende en buena medida de la consistencia documental de sus imágenes. Y en el plano estético, ya que en esa posición del entredós, entre los «efectos de realidad» y los «efectos de ficción», nutridos ambos y no por separado de sistemas de creencia, persuasión y epistefilia, se encuentran los verdaderos modos de narración para interrogar al mundo” (Font,2001)

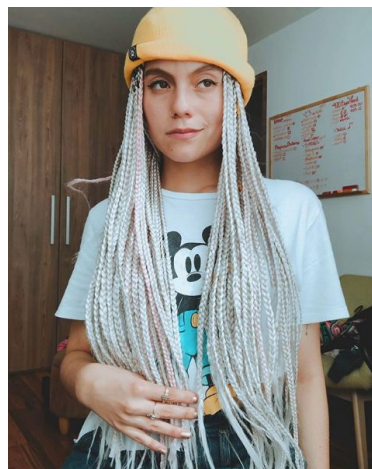
Uno de los grandes referentes audiovisuales que de los que se tomó esta característica, fueron las películas de Víctor Gaviria, en donde es un común denominador encontrar actores naturales, Víctor asegura para la entrevista de France 24, que "Estos actores naturales no están fuera del arte, para mí son los narradores, de alguna manera son escritores reales" (France 24, 2019), es por esto que películas como “La vendedora de rosas” -1998, “Rodrigo D. no futuro” 1990, “La mujer del animal” 2016 o “Matar a Jesús” 2017 de la directora Laura Mora van a ser referentes importantes para el cortometraje, debido a la utilización de actores naturales que llevaban una vida similar o igual a la que iban a interpretar en las películas, y la

manera en la que retratan una realidad dentro de cierto grupo social. Por esto para este cortometraje e investigación creí necesario que para entender el lenguaje de las batallas de *freestyle*, la escena y sus dinámicas era necesario que fueran los mismos partícipes de la escena quien lo demostraran y fueran ellos los protagonistas del cortometraje.

Después de realizar la investigación de campo, se logró identificar algunas personas pertenecientes a la escena que cumplieran con alguna característica o similitud con los personajes del guion. Estos son las personas que le darán vida a los personajes en el cortometraje

María José Arcila, A.K.A : Arci. Interpretará a CRISTAL. María José, es freestyler y cantautora, bailarina y actriz. Después de conversar con María José, fue importante para la historia e inspiró en cierta medida el personaje de Cristal ya que, es una de las primeras mujeres en la escena que fue reconocida en las batallas. María José a pesar de ser una mujer activa en las batallas es muy consciente del lenguaje machista en la escena, y por medio de talleres, o concursos ha intentado incentivar la participación de las mujeres en las batallas de rap; No obstante, muchas veces réplica rimas o utilizar lenguaje sexista a la hora de batallar.

Fue escogida como personaje principal, ya que es una persona muy extrovertida, y tiene afinidad con el feminismo y el rechazo al machismo y se le facilita la actuación e interpretación de personajes por su carrera.

María Juliana Velásquez, A.K.A: La chitti. Interpretará a VALENTINA. María Juliana es estudiante de artes escénicas. María Juliana inspiró a la creación del personaje Valentina ya que a diferencia de María José no participa en las batallas de rap como freestyler, no improvisa, pero participa activamente en la escena como juez y host, gracias a ser gran amiga de la escena y asistir frecuentemente a las batallas. Es una mujer noble y buena gente y un poco celosa con la escena y con sus amistades. Además es una persona extrovertida y también tiene afinidad con el feminismo, María Juliana también es estudiante de actuación lo que le facilita actuar frente a una cámara.

Jashia Arenas Ramirez, A.K.A: Jashia. Interpretará a CARLA. Jashia inspiró en cierta medida el personaje de Carla, ya que es una de las menores en la escena, terminó el colegio, y está esperando a ingresar a la universidad, es muy joven a comparación de Juliana, y María José. Jashia, a pesar de que a sus principios si

freestyleaba dejó de participar en las batallas, ahora se enfoca más en ser juez, la mayoría de sus amigos son personas de la escena, y asiste activamente a las ligas de *freestyle* por su tiempo libre. Empezó a asistir a las ligas de *freestyle* muy joven. Jashia, no es muy extrovertida, pero le gusta el tema de la actuación y el cine, además se considera feminista y tiene buen registro fotográfico.

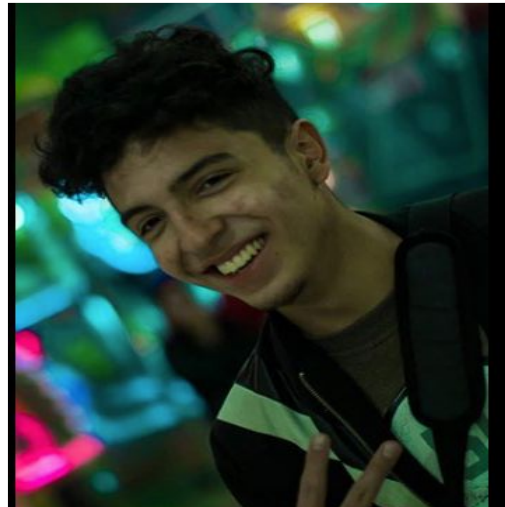
Mateo Benitez Castillo, A.K.A: Teo. Interpretará a ANDRÉS. Mateo inspiró a Andrés, en ciertos detalles ya que es rapero, *freestyler* y compositor, es muy reconocido en la escena bogotana, es un buen *freestyler* y lo contratan para hacer showcases en las ligas (Pequeños conciertos, en la mitad de las batallas), también cumple rol de juez en algunas ligas; su personalidad es un poco dura, y ruda, considera que a pesar de que el machismo existe, el feminismo se torna un poco exagerado. Teo no es extrovertido, es más bien serio y cortante, pero funciona muy bien para el personaje sobreprotector de Andrés.

Juan David Botero, A.K.A: Botero. Interpretará a RAKOS. Rakos a pesar de que es un personaje basado en la mayoría de freestylers, Juan David se ajustaba mucho a la interpretación del personaje ya que inspira confianza, tiene un apariencia amable y es muy cuidadoso con sus palabras, es una persona de varios amigos. Juan David es rapero y *freestyler*, por el momento trabaja, y tiene como hobby escribir e interpretar canciones. Es un buen freestyler, aunque ya no participa mucho en las batallas por falta de tiempo, es muy aclamado en las ligas para ser juez, y cuando puede hace pequeños showcases en las ligas. Juan David es una persona seria, pero extrovertido, y se le facilita estar delante de las cámaras.

Sebastian Giraldo, A.K.A: Azahar. Interpretará a SEBASTIAN. Sebastián inspiró al personaje de Sebastián ya que es una persona noble, no es tan extrovertido pero con sus amigos sí lo es, le gusta hacer chistes y hacer reír a las personas, también se ajusta a la interpretación de Sebastián ya que tiene una apariencia amable. Sebastián es freestyler y estudiante actual. Sebastián es el más joven entre los actores, batalla en plaza con frecuencia y aunque no es uno de los mejores, es un gran freestyler. Empezó en la escena hace poco.

Después de identificar los posibles actores que harán parte del elenco, se hará un encuentro con ellos en donde se revisará el lenguaje que se utiliza en el guion para recolectar más información sobre la jerga que utilizarían para referirse a situaciones o cualidades de personas específicas dentro del guion. Dichos ensayos previos al rodaje se realizarán sin darles más que instrucciones del guion, para que ellos interpreten los diálogos como realmente lo dirían estando con su grupo de amigos, evitando así que sean líneas aprendidas y automatizadas, dándoles la libertad de expresarse en su jerga y que también dará la libertad de soltar el lenguaje corporal que sale naturalmente al momento; estos ensayos también permitirán que los personajes entren en confianza con los equipos de grabación, ya que como son actores naturales no están acostumbrados a estar frente a una cámara, y de esta

manera facilitará que en el momento del rodaje sean mucho más naturales sus comportamientos.

Scouting

Los espacios que se manejan dentro de la historia son dos, los espacios privados y públicos, (entendido como privados, lugares íntimos y que brinden seguridad a los personajes y públicos donde los personajes desarrollan su vida social). Por lo anterior los exteriores cumplirán el rol del espacio público; la calle que es donde transcurre la mayoría del universo dramático y es un personaje más de la historia, por eso es importante mostrar esta realidad de la escena del rap y lo urbano, la puesta de escena de estos espacios será totalmente ceñido a la realidad, que representan la estética urbana; para esto desde la producción y arte, es un reto buscar parques o plazas donde se reúnen frecuentemente a batallar en la vida real.

Algunas opciones de plazas para recrear el encuentro de los personajes o las batallas de *freestyle* son

- Parque nacional- Bogotá

- Plaza fundacional suba - Bogotá

- Estación de bomberos chapinero - Bogotá

Los espacios privados, van a significar intimidad y conflicto, es por esto que desde arte y producción se deberá jugar con la utilería, ya que este espacio seguirá teniendo un estilo urbano, pero con un toque femenino y muy propio de la protagonista es decir, debe ser un lugar que inspire tranquilidad y calidad de hogar, no solo para la protagonista sino también para sus amigas.

Algunos referentes audiovisuales de habitaciones para la protagonista son las habitaciones del cortometraje, *Locker room* de la directora Greta Dash y de la protagonista de *SkateKitchen* de la directora Crystal Moselle, debido a su gran saturación de pequeños elementos de utilería, sus paredes llenas de detalles coloridos, (Fotografías, posters, cartas, cuadros, etc) que son reflejo de la personalidad de la protagonista; es un cuarto sencillo y no de gran tamaño.

Lisson, H. Productor Dash, G. Director (2017): *Locker room*. Australia

Moselle, C. Productor y director (2018) : *Skate Kitchen*. Estados Unidos

Fotografía

Como se mencionó anteriormente la calle va a ser un personaje principal en la historia, es por esto que los planos en exterior tendrán una profundidad de campo amplia, ya que la idea es retratar el mundo dramático lo más real posible; por esto la calle debe mostrarse en su totalidad para que la mayoría de sus elementos cercanos o lejanos sean captados por la cámara, tomando protagonismo en las imágenes.

A lo largo de la historia se va a ser notoria una tensión progresiva y volverá a un punto inicial de aparente calma. Esto va a ser tratado desde la actuación pero también desde la fotografía. Los primeros planos serán estáticos, lentos, la angulación de ellos intentará estar a la altura de los ojos de los personajes. En esta primera parte primaran los planos generales o planos medios, para que la calle sea

visible en el encuadre y así se pueda dar una descripción del entorno y el contexto de la historia.

Chambers, M. Productor, Clark, L. Director (1995) *KIDS*. Estados Unidos: Miramax, Killer Films.

Mora, L. Directora (2017) *Matar a Jesús*. Colombia: 64-A Films

Rudin, S. Productor, Hill, J. Directora (2018) *Mid90's*. Estados Unidos, A24

Guerrero, J. Productor, Arroyave, C. Directora (2019) *Los días de la ballena*. Colombia, amplitud, MadLove

A medida de que se genere conflicto entre los personajes, van a aumentar movimientos de cámara y menos estabilidad en los planos (Cámara al hombro), recurso característico del cine directo; como Jean Breschand señala *en su libro la otra cara del cine* que “la gran novedad de la cámara al hombro y del sonido sincrónico es la de poder incorporarse al acontecimiento filmado. La realidad no se recrea ante la cámara como una escena ante un espectador”. (Breschand, 2004). Este recurso de la cámara al hombro, se utilizará para crear tensión y desespero. Para esta parte de la historia se agregaran ángulos contrapicados y picados, para demostrar un poco las relaciones de poder entre los protagonistas, y aunque seguirán existiendo los planos generales, habrá más cantidad de planos medio y primeros planos, esto para poder retratar de mejor manera los sentimientos de los personajes.

En algunas escenas, como la fiesta a la que asisten todos los amigos se implementarán plano secuencia, para dar un efecto dramático y un ritmo mucho más acelerado.

Chambers, M. Productor, Clark, L. Director (1995) *KIDS*. Estados Unidos: Miramax, Killer Films.

Chambers, M. Productor, Clark, L. Director (1995) *KIDS*. Estados Unidos: Miramax, Killer Films.

Mora, L. Directora (2017) *Matar a Jesús*. Colombia: 64-A Films

Continuamente, volverán los planos largos y lentos, para crear la sensación de tranquilidad de nuevo. Creando así que el ritmo de los momentos donde se crea más tensión sea un poco acelerado, en contraposición del ritmo de los momentos de “normalidad”.

Así como la composición de plano, los movimientos de cámara, y el ritmo, son características importantes para contar la historia, la iluminación también jugará un papel muy importante dentro de ella. La iluminación en exteriores debe ser natural que idealmente predominen los colores vivos, y así con la luz natural conseguir una de las características del cine directo o verité ya que “era de la mayor importancia rodar de manera informal, sin iluminación especial ni preparación aparente, y mantener una postura de neutralidad para que fueran tomando forma los acontecimientos más significativos” (Rabiger, 2015). Para las escenas de noche en

exteriores se intentará dar un look natural, no muy iluminado, donde también resaltan los colores vivos, pero por cuestiones de locación se iluminará de manera artificial.

Guerrero, J. Productor, Arroyave, C. Directora (2019) *Los días de la ballena*. Colombia, amplitud, MadLove

Rudin, S. Productor, Hill, J. Directora (2018) *Mid90's*. Estados Unidos, A24

Guerrero, J. Productor, Arroyave, C. Directora (2019) *Los días de la ballena*. Colombia, amplitud, MadLove

Guerrero, J. Productor, Arroyave, C. Directora (2019) *Los días de la ballena*. Colombia, amplitud, MadLove

Para los interiores la iluminación será artificial, más específicamente para el cuarto de la protagonista, la iluminación tendrá luz cálida, pero resaltaron los colores vivos, esto para que represente un lugar tranquilo, seguro y muy pasional y de emociones fuerte.

Araquí, G. Productor y director (2015) *White Bird in a Blizzard*. Estados Unidos, Francia: Why not productions

Sonido:

Respecto al sonido, en el cortometraje es esencial la musicalización, ya que el mundo dramático se desarrolla entorno a la música; es por esto que el proyecto contará con bases de rap tipo Lo-fi y BoomBap para sugerir y reforzar las emociones de los personajes, o para hacer cambios dramáticos que sugiere el guion. También se hará uso de algunas canciones que se realizará por dos cantautores que pertenecen a al grupo de actores o que simplemente hacen parte de la escena *freestyle*, para ambientar escenas específicas del cortometraje y también para hacer uso de sonidos diegéticos como la música que sale de un radio o parlante; El soundTrack, hecho por artistas propios de la escena se da con la intención de que todo el universo dramático pertenezca en su totalidad a la realidad y sea fiel a ella.

Durante todo el cortometraje y especialmente en las batallas que serán reales, el sonido será sonido directo, y en el diseño sonoro será clave la utilización de los sonidos ambientes ya que como anteriormente se mencionó, la calle es un personaje principal y no se puede dejar atrás los característicos sonidos de ella.

CONCLUSIONES

Después de culminar el proceso y desarrollo en este trabajo de investigación, queda un sinsabor al pensar que fue un proyecto audiovisual interrumpido debido a la situación extraordinaria que afrontamos a nivel mundial: una pandemia que obligó a un necesario distanciamiento social impidiendo de esta manera llegar a materializar todo un proceso de pre-producción. A pesar de ese inconveniente, trabajar sobre esta investigación fue un proceso de aprendizaje clave para este y futuros temas de proyectos que se desean realizar; además, este trabajo se podría culminar en un futuro.

Ahora bien, una de las primeras conclusiones, respecto a la temática que aborda este proyecto de investigación, fue encontrar que el machismo, comportamiento que es totalmente aprendido y naturalizado, al ser palpable en cualquier ámbito social, cultural o profesional, perpetua prácticas peligrosas; pero con él tiempo han sido mucho más visibles y rechazadas por la mayoría de las personas.

Sin embargo, muchas veces encontramos dinámicas machistas y patriarcales en lugares afines a nosotros y a nuestros gustos, de manera que estamos acostumbrados a aceptar y replicar dichas dinámicas. Lugares comunes que parecen inofensivos como la música, el arte, el cine, etc, son utilizados para expresar los sentimientos más profundos, pues, dan aires de libertad, pero si son analizados a profundidad, muchas veces se quedan meramente enmarcados en prácticas violentas y hostiles que responden a un sistema patriarcal.

Además, parece ser que aceptar dichas prácticas — en específico las del lenguaje — o justificar su uso como parte esencial de estos espacios, es mucho más sencillo que intentar cambiarlos; ya que se es consciente de que existen, pero al estar tan arraigadas y normalizadas se intentan justificar y minimizar. En el caso del *freestyle* encubrir comportamientos sexistas, bajo la premisa “Así son las batallas de *freestyle*, humillar es su esencia”, es la razón por es necesario dar más visibilidad al discurso machista y rechazar de manera contundente dichas prácticas para evitar la normalización de las mismas.

En relación a lo anterior, la siguiente conclusión se da respecto al lenguaje, su importancia en la vida social y la manera inconsciente en la que lo utilizamos, permiten construir discursos que son reflejo de nuestra personalidad y el entorno en el que vivimos; dando cabida la creación de ambientes hostiles o intimidantes para las personas teniendo consecuencias, que aunque normalizadas no tiene porque suceder, como es la utilización constante de palabras denigrantes, ofensivas y justificadas, como en el caso de las batallas de *freestyle*; que podrían ser causa directa de la poca de participación de mujeres o hombres abiertamente homosexuales en batallas de rap callejeras.

Respecto a la experiencia como realizadora audiovisual a la hora de escribir y desarrollar el guion, este trabajo de investigación dejo para próximos proyectos grandes aprendizajes frente a la metodología de investigación. El conocer un mundo dramático y unos personajes específicos y reales, facilita y enriquece la escritura del guion y puesta en escena.

Metodología que superó las expectativas al cumplir un rol como investigadora, quitando el miedo a hacer un rastreo de información previo a la escritura del guion, e ir más allá del mundo o las situaciones que se quieren contar. Esta experiencia dejó un gusto por el trabajo de campo con grupos específicos ajenos a nuestra cotidianidad, el seguir el paso a una cultura diferente, abre los ojos a nuevas posibilidades de historias, nuevas realidades que merecen ser contadas, nuevas experiencias y campos culturales o sociales para desarrollar en la vida personal.

En ejercicios anteriores sobre escritura de guion a lo largo de la carrera, nunca se había realizado un proceso de investigación como el que se realizó al escribir este; y comparando las experiencias, las situaciones, las peripecias y los conflictos fueron mucho más fáciles de solucionar, ya que al convivir e investigar se guarda un “Baúl” de testimonios que vuelve a la mente cuando se está escribiendo el guion. Así mismo, tener en la mente los lugares reales, los personajes y las dinámicas de ese “mundo” hizo mucho más fácil imaginar las acciones concretas en las que se desarrollaría partes importantes de la historia, ya que el proceso creativo muchas veces llevo a conectar a los personajes con situaciones e historias que ya se

habían encontrado en la investigación, contadas por el grupo investigado o experiencias que se habían vivido como investigador.

Por otra parte el trabajar con actores naturales, a pesar que por la emergencia sanitaria no se pudo explorar más que espacios de ensayos y lecturas de guion, es una experiencia enriquecedora y deja curiosidad y ansias de llegar a poner en acciones las intenciones de trabajar en un rodaje con las personas que inspiraron los personajes de la historia; y que desde sus vivencias en la escena pueden enriquecer y contar desde su lenguaje y expresiones corporales, una historia que es más suya que de cualquier persona; experiencia que incentiva a seguir trabajando de la mano con actores naturales para próximos proyectos audiovisuales.

Respecto al futuro en el audiovisual, el proyecto permitió explorar el campo de la dirección, campo que pocas veces se exploró a lo largo de la carrera, pero que generó un gran interés de seguir desempeñando para un futuro laboral. A pesar de que la experiencia de la escritura del guion, desde el trabajo de campo, fue enriquecedora y maravillosa, el ser guionista es un campo en el que se descubrió muchas faltas pero que será un incentivo para aprender y mejorar a futuro. Aún así, se reafirmó y acrecentaron las intenciones de seguir la labor como realizador audiovisual, creando historias de ficción y buscando un híbrido entre las características del documental dentro de la ficción.

Por último, este trabajo de grado sembró las intenciones de continuar con la realización del proyecto, teniendo en la mente claro características de puesta en escena, guion, etc, se seguirá este proceso de desarrollo para la búsqueda de fondos de financiación, y de esta manera lograr filmar y postproducir esta historia.

ANEXOS

1. **Libro de producción :**
Anexo en un pdf aparte

2. **Entrevistas:**

<https://soundcloud.com/daniela-arango-guzman/sets/entrevistas-freestyle-rap>

3. **Batallas (Trabajo de campo)**

<https://drive.google.com/open?id=1EGZEvhnXP6zHy8WPGF44sQ6oR5pHJngc>

4. Ensayo con actores

https://drive.google.com/open?id=1rK5wVKM_spyYIqMNDSEjIYtdx9-VvOfX

BIBLIOGRAFÍA

Alario, Trigueros, M. (2004) *Arte y feminismo. Your Body is a batterground*. NEREA. Disponible en :
<https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=8P6LDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT10&dq=el+machismo+en+el+arte&ots=DwO6URYHdp&sig=iGktG-R7DUwpp2dRl0ER00Had54#v=onepage&q&f=false>

Alonso, A. (2006) *Lenguaje no verbal y límites*. Sociedad de Psicología del Uruguay. Disponible en:
<http://pepsic.bvsalud.org/pdf/bpsu/n46/n46a04.pdf>

Araquí, G. Productor y director (2015) *White Bird in a Blizzard*. Estados unidos, Francia: Why not productions

Barbieri, T(1996) *Los ámbitos de acción de las mujeres*, en: Narda Henríquez (ed.). *Encrujiadas del saber: los estudios de género en las ciencias sociales*. Lima, Pontificia Univ. Católica del Perú, 1996, p. 107-132.

Baró, T. (2016) *El lenguaje no verbal que más nos favorece*. Doce Miradas.
<http://docemiradas.net/el-lenguaje-no-verbal-que-mas-nos-favorece/>

Breschand, J. (2004) *El documental: La otra cara del cine*. París. Paidós Ibérica (ed.). Disponible
<https://seminariopensarelcine.files.wordpress.com/2011/03/el-documental-la-otra-cara-del-cine-jean-breschand.pdf>

Castañeda, M. (2007) *Machismo invisible*. Taurus. Disponible en
https://www.academia.edu/5895888/EL_MACHISMO_INVISIBLE_REGRESA-_Marina_Casta%C3%B1eda

Carrasco, L, Herrero, L. (2012) *Demostrar más para ser una más: Mujeres y Hip Hop en el Estado español*. *Asociación Garaje de Magni*. Disponible en:
https://www.academia.edu/26262248/Demostrar_m%C3%A1s_para_ser_una_m%C3%A1s_Mujeres_y_Hip_Hop_en_el_Estado_espa%C3%B1ol

Corral, Rodriguez, C. (2015) *Empoderamiento en el hip-hop femenino español: una aproximación desde los estudios de género y la semiótica al rap mainstream* [Trabajo de grado, Posgrado Departamento de Comunicación, Universidad de Barcelona] Disponible en:

https://repositori.upf.edu/bitstream/handle/10230/25251/Corral_2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Chambers, M. Productor, Clark, L. Director (1995) *KIDS*. Estados Unidos: Miramax, Killer Films.

Daros, W. (2014). La mujer posmoderna y el machismo. Franciscanum. Revista de las ciencias del espíritu, LVI(162),107-129.[fecha de Consulta 15 de Febrero de 2020]. ISSN: 0120-1468. Disponible en:
<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=3435/343532033005>

Díez salvatierra, C. (2016) Feminismos activistas en el rap latinoamericano: Mare (Advertencia Lírika) y Caye Cayejera. *Ambigua, Revista de Investigaciones sobre Género y Estudios Culturales*, n.º 3, 2016, pp. 39-57. Disponible en :
<https://www.upo.es/revistas/index.php/ambigua/article/view/1680>

Frasco Zuke L, Toth F, (2008). La génesis del Hip Hop: Raíces culturales y contexto sociohistórico. IX Congreso Argentino de Antropología Social. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales - Universidad Nacional de Misiones, Posadas. Disponible en:
<http://cdsa.academica.org/000-080/454>

Feutti,K. , Rizzotti, A. (2016) El machismo latinoamericano"y sus derivas en la educación internacional. reflexiones de estudiantes estadounidenses en Buenos Aires. *Magis*. 9, 13-28. Disponible en
<https://flacso.org.ar/wp-content/uploads/2013/06/Karina-Felitti-Andrea-Rizzotti.-El-machismo-latinoamericano.pdf>

Font, D. (2001) Jean-Luc Godard y el documental Navegando entre dos aguas. *Anàlisi* (27) 91-100. Disponible
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=72428>

Gaspar, R. (S.f) Jean Rouch: El cine directo y la Antropología Visual. *Revista de la universidad de México*. Disponible en:
http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/3206/pdfs/96_98.pdf

Giraldo, O (1972). El machismo como fenómeno psicocultural. *Revista Latinoamericana de Psicología*, 4(3),295-309.[fecha de Consulta 15 de Febrero de 2020]. ISSN: 0120-0534. Disponible en:
<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=805/80540302>

Gómez, Muñoz. J. (2019) Víctor Gaviria: "Amo al actor natural, para mí es el narrador, desnuda la realidad". France24. Disponible en <https://www.france24.com/es/20190312-cultura-entrevista-victor-gaviria-ficci>

Guerrero, J. Productor, Arroyave, C. Directora (2019) *Los días de la ballena*. Colombia, amplitud, MadLove

Guerrero, Salazar. S. (S.f.) El sexismo lingüístico Un tema de actualidad. Revista. *UCIENCIA* (32-33). Disponible en: https://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/4055/32_revistauciencia03.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Guerrero, J. (8 de marzo, 2019) La lucha de las mujeres por la equidad en la cultura Hip Hop. *Cartel Urbano*. Disponible en : <https://cartelurbano.com/noticias/la-lucha-de-las-mujeres-por-la-equidad-en-la-cultura-hip-hop>

Guichard, Bello, C (2015) Comunicación no sexista, hacia un lenguaje incluyente (2da.ed.) INMUJERES. Disponible en http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101265.pdf

Lanza, P. (2013) La cámara y el sujeto: sobre el direct cinema. *Cine documental*, 8 (1852 – 4699) disponible en: <http://revista.cinedocumental.com.ar/wp-content/uploads/LanzaPDF.pdf>

Lisson, H. Productor Dash, G. Director (2017): *Locker room*. Australia

Losada, A. (9 Julio, 2018) Así es ser mujer freestyler en un mundo de hombres: las batallas de gallos. *Código Nuevo*. Disponible <https://www.codigonuevo.com/feminismo/mujer-freestyler-mundo-hombres-batallas-gallos>

Menéndez Echavarría, A. L. (2020). Estilo de la American Psychological Association: citas y referencias [Normas APA, 7.ª edición]. ResearchGate. <https://bit.ly/AMAPA7>

Miguez, Monroy, H. (S.f) *Incidencia del lenguaje en la configuración del machismo en jóvenes adolescentes* [Trabajo de grado, Máster en intervención sociales del conocimiento, Universidad internacional de la Rioja] Disponible en:

<https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/4864/MIGUEZ%20MONROY%20C%20HEVER.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Moral de la Rubia, J, Ramos Basurto, S. (2016) Machismo, victimización y perpetración en mujeres y hombres mexicanos. *Estudios Sobre las Culturas Contemporáneas*. Vol. 21 Issue 43, p37-66. 30p. Disponible en <https://eds-b-ebSCOhost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/detail/detail?vid=6&sid=6635ec59-7378-4d36-896d-bdbc4397995d%40pdc-v-sessmgr04&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc210ZT11ZHMtbGl2ZQ%3d%3d#db=a9h&AN=116408146>

Mora, L. Directora (2017) *Matar a Jesús*. Colombia: 64-A Films

Moselle, C. Productor y director (2018) : *Skate Kitchen*. Estados Unidos

Ortega, M,L. (S.f) *Cine Directo, notas sobre concepto*. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=290814>

Pérez, Hernández. Y (2016) *Consentimiento sexual: un análisis con perspectiva de género*. Revista Mexicana de Sociología 78, núm. 4. Disponible en: <http://www.scielo.org.mx/pdf/rms/v78n4/0188-2503-rms-78-04-00741.pdf>

Pérez, Casado. P. (2018) *Un estudio sobre el machismo invisible* [Trabajo de grado, Grado en Criminología, Universidad del País Vasco]. Disponible en: https://addi.ehu.es/bitstream/handle/10810/30126/TFG_Perez_Casado_Paloma.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Pulido, M. (2015) *Ceremonial y protocolo: métodos y técnicas de investigación científica*, vol. 31, núm. 1, 2015, pp. 1137-1156. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/310/31043005061.pdf>

Rabiger, M. (2005) *Dirección de documentales tercera edición*. Madrid. Instituto oficial de radio y televisión, RTVE. Disponible en <http://campostrilnick.org/wp-content/uploads/2016/04/Direccion-de-Documentales-Michael-Rabiger.pdf>

Rabiger, M. (2001) *Dirección de documentales segunda edición*. Madrid. Instituto oficial de radio y televisión, RTVE. Disponible en <https://clasemediosaudiovisuales.files.wordpress.com/2015/09/caps-1-y-2-direccion-de-documentales.pdf>

Ríos, Oriol, & Christou, Miranda. (2010). Más allá del lenguaje sexista: Actos comunicativos en las relaciones afectivo-sexuales de los y las adolescentes. *Revista signos*, 43(Supl. 2), 311-326.

<https://dx.doi.org/10.4067/S0718-09342010000400004>

Ríos, Hernández, I. El lenguaje: Herramienta de reconstrucción del pensamiento. *Revista Razón y Palabra* (72). Disponible en: http://www.razonypalabra.org.mx/N/N72/Varia_72/27_Rios_72.pdf

Rodríguez Kauth, A, & Marín de Magallanes, L, & Leone de Quintana, M. (1993). El machismo en el imaginario social. *Revista Latinoamericana de Psicología*, 25(2),275-284.[fecha de Consulta 15 de Febrero de 2020]. ISSN: 0120-0534. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=805/80525209>

Rodríguez Escanaciano, I. Hernández, Herrarte, M. (2010) Análisis de la comunicación no verbal de José Luis Rodríguez Zapatero. *Revista Latina de comunicación social*. Disponible en: http://www.revistalatinacs.org/10/art3/911_Cervantes/33_Imelda.html

Rudin, S. Productor, Hill, J. Directora (2018) *Mid90's*. Estados unidos, A24

Soria Chunchir, A. *Hip Hop ecuatoriano contra la violencia hacia la mujer. Estudio de caso: Rima Roja en Venus* [Trabajo de grado, Proyecto de investigación previo a la obtención del título de Comunicadora Social con énfasis en Comunicación Organizacional, Universidad central del Ecuador.] Disponible en : <http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/16751/1/T-UCE-0009-CSO-055.pdf>

Yebra López, C (2010). Lenguaje, poder e identidad social. Nietzsche, Bordieu, Austin. *Nómadas. Critical Journal of Social and Juridical Sciences*, 28(4), .[fecha de Consulta 15 de Febrero de 2020]. ISSN: 1578-6730. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181/18118913008>