

ESTILO SUBCULTURAL EN PEREIRA

La Moda / Vestido en el

Metal / Punk / Hip Hop

Natalia Uribe Restrepo

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA
DEL ÁREA ANDINA

Personería Jurídica Res. 22215 Mineducación Dic. 9-83

ESTILOSUBCULTURALENPEREIRA
La Moda / Vestido en el
Metal / Punk / Hip Hop

Natalia Uribe Restrepo

Significados de los elementos de expresión
de identidad en la moda/vestido
de las subculturas 2012-2013

ESTILO SUBCULTURAL EN PEREIRA

La **Moda**/Vestido en el **Hip Hop / Punk / Metal**

© De esta edición:

Natalia Uribe Restrepo

Fundación Universitaria del Área Andina

ISBN 978-958-57994-3-1

Impreso en Colombia/Printed in Colombia

Primera edición: Diciembre 2013

200 ejemplares

Diseño de Portada:

María del Rosario Vallejo Gómez

Diseño libro:

Clara Inés Guevara S.

Revisión de estilo:

María Victoria Escobar G.

Facultad de Diseño, Comunicación y Bellas Artes

Programa de Diseño de Modas

Grupo de Investigación ESFERAS

Todos los derechos reservados.

Esta publicación no puede ser reproducida, ni en todo ni en parte, ni registrada en, o transmitida por, un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, electrónico, fotocopia, o cualquier otro, sin el permiso previo de su autora.

Agradezco a la Fundación Universitaria del Área Andina – Seccional Pereira - y al Centro de Investigaciones, el apoyo y la oportunidad para desarrollar este proyecto y permitirme mostrar desde la Academia las nuevas realidades de moda que se dan en la ciudad.

Igualmente reconozco el trabajo de **María del Rosario Vallejo**, docente del programa de Diseño de Modas como co-investigadora; a María Fernanda García y Paula Andrea Corrales, estudiantes del programa de Diseño de Modas e integrantes del Semillero de Investigación 'Andina Trend Lab', como auxiliares de investigación en el proceso de recolección de datos.

También agradezco la colaboración de la Red Artística Popular de Pereira, T.M.R, Disratas y todas las personas que nos ayudaron en el proceso.

hip hop / Punk

Metal hip hop / Punk

Introducción	9
Contextualización histórica	13
<i>La subcultura y sus inicios</i>	13
<i>Punkeros</i>	17
<i>Metaleros</i>	19
<i>Hip Hoppers</i>	21
Conceptos Básicos	23
<i>La identidad</i>	23
<i>Las subculturas</i>	25
<i>El estilo</i>	26
<i>La representación cultural</i>	27
<i>Moda/vestido e identidad</i>	29
Método	30
Resultados	32
<i>Elementos de identidad y moda/vestido en los punkeros</i>	32
<i>Elementos de identidad y moda/vestido en los metaleros</i>	38
<i>Elementos de identidad y moda/vestido en los Hip Hoppers</i>	48
Discusión	57
Referencias	60

“Pienso que aquí en Pereira se están abriendo los espacios para todos, y es verdad; los recursos y los espacios son tan pocos que aprendimos a compartir; como los hermanitos que no tienen sino un juguete, entonces prestémonos el juguete así todos queramos jugar con él”.

Hip Hoper pereirano

hip hop / Punk

Metal hip hop / Punk

La moda/vestido¹ es una parte fundamental de la vida del ser humano, ya que desde siempre desempeña numerosas funciones que van desde la comunicación no verbal, la decoración, el pudor, la protección y la expresión de identidad; además de ser evidencia de los cambios históricos del hombre.

A pesar de la importancia de las funciones mencionadas, hay algunas que son más significativas que otras; tal es el caso de la moda/vestido como vehículo de expresión de identidad, ya que esta relación no solo es una evidencia de la realidad de un contexto, sino que muestra cómo el sujeto puede identificarse individual y colectivamente al mismo tiempo; además de servirle al usuario de herramienta, que le otorga pertenencia dentro de la sociedad.

De esta manera se encuentran varios tipos de prendas que a través del tiempo cumplen importantes funciones como expresión de identidad, por ej. El sastre, la minifalda, las botas militares, entre otros. Si algo tienen en común dichos elementos, es que sus obras más importantes se dan dentro de las llamadas subculturas urbanas definidas por Hebdidge

1 Moda/vestido dentro de los estudios de moda es acuñado por Kawamura (2011) como un todo, ya que son dos perspectivas diferentes pero complementarias, pues la moda es entendida como una entidad cultural y el vestido como las prendas, modificaciones, accesorios, etc.

(1979) como “grupos que se forman mediante acuerdos comunales y simbólicos con un sistema más grande de la tardía cultura industrial, dentro de contextos históricos y culturales específicos; ellos están organizados alrededor, pero no totalmente decididos por la edad y clase social, y son expresados en la creación de estilos” *Traducción del inglés*²

Es importante entonces resaltar que dichas prendas, además de otras que también son altamente representativas de la sociedad, nacen desde la misma subcultura o son adaptaciones de otros universos del vestuario – como las botas militares en los punks (Lurie, 1994)- dotadas de nuevos significados a través de las *prácticas significantes*, definidas por Hall (1997) “como las situaciones donde los individuos por medio de la apropiación y reorganización de elementos de cierto contexto cambian o dan nuevos significados a las cosas”. *Traducción del inglés*²

Dada la relevancia de las expresiones de identidad mediante la moda/vestido dentro de las subculturas, este tema es objeto de diferentes estudios desde los años 70 por autores como Stuart Hall (1975), Dick Hebdige (1979), Mike Brake (1985), David Muggleton (2000), Hisroshi Narumi (2010), entre otros; los cuales tienen una característica en común: sus resultados son aplicables solo al contexto donde se utilizan las prendas estudiadas, y en los casos de estos investigadores se proponen generalmente en Inglaterra y Estados Unidos; Narumi en el Japón.

En el caso de Colombia hay pocas publicaciones acerca del vestuario en la cultura juvenil (más no en la subcultura),

2 Las traducciones del inglés fueron realizadas por la autora, Natalia Uribe Restrepo.

como los estudios de perfiles de consumidores de la Cámara de Comercio de Bogotá (2009), donde se mencionan algunas desde la perspectiva del usuario de moda, consumidor; el aspecto comercial o como brote estilístico típico de las etapas de rebeldía juvenil. La interpretación de las mismas se queda corta, ya que las desconocen como reflejo de la realidad del país.

Lo que sucede en Colombia acontece en Pereira, donde la información que existe acerca de estas manifestaciones en la ciudad es casi nula, porque se enmarca en la tendencia nacional y menciona al vestuario como parte de las expresiones de las subculturas; con una explicación superficial y básicamente las mismas que existen en los estudios internacionales; así pues, esta información suele ser desactualizada y descontextualizada como alguna que apareció en un periódico local.

Retomando lo anterior, un aspecto que debe tenerse en cuenta es la popularidad cada vez mayor de las subculturas en la ciudad y las personas que las integran, como parte de la realidad pereirana que está en permanente cambio y se refleja en ellas.

Aun así no hay un entendimiento de sus prácticas y de los significados de los elementos de moda/vestido que utilizan; por lo cual gracias a que son representaciones del contexto y ayudan a deducir la realidad de una sociedad y el pensamiento de la misma, se hace necesario estudiarlos y comprender las razones de sus manifestaciones visuales, lo cual además evidencia la relevancia de la moda/vestido dentro de la vida de los individuos y grupos sociales.

Con el objeto de conocer y comprender los significados de los elementos de moda/vestido que representan la

identidad de los individuos de las subculturas de la ciudad de Pereira, así como la caracterización de los diferentes grupos enfocándose en 3 de ellos: *metaleros*, *punkeros*, *hip hoppers*, ubicados en el sector del centro de Pereira, se desarrolló la investigación que respalda esta publicación.

La subcultura y sus inicios

El fenómeno de las subculturas es ampliamente conocido alrededor del mundo, ya que a partir de su aparición a finales de los años 50, se convirtió en un símbolo de juventud, rebeldía y estilo. En esta publicación se pretende una breve contextualización del nacimiento de las mismas.

Este fenómeno subcultural inicia a partir de la Segunda Guerra Mundial; se tienen como sus principales representantes los habitantes de Londres (Inglaterra), ya que esta guerra tuvo entre otras consecuencias grandes heridas en la sociedad londinense, las cuales desencadenaron una transformación en la forma de ver y asumir la vida, puesto que cambió roles sociales: los hombres dejaron el hogar para ir a luchar, las mujeres adquirieron un rol masculino, y los niños crecieron en una estructura familiar completamente diferente a la que existía hasta ese momento.

El conflicto armado dejó un Londres destruido tras los bombardeos alemanes. Una sociedad deseosa de retomar su vida justo donde la había dejado, bajo los mismos principios morales y de conducta que antes; las mujeres regresaban a su vida en el hogar, y los hombres en su mayoría jóvenes y niños, retomaron su papel en la sociedad.

Como consecuencia de esta violencia e incertidumbre, se generó un instinto de protección y cuidado frente a los más indefensos: había que poner a salvo a los niños. Pero a pesar de este sentimiento, la vida de muchos de ellos seguía siendo difícil, porque aún se practicaba el castigo físico en casa y escuela, además de no tener parques y lugares de diversión, los cuales se perdieron con los bombardeos.

De modo que los niños londinenses de la posguerra crecieron en un ambiente de opresión y restricción, en un estado de necesidad y privación donde los espacios como los clubes juveniles y los *Scout* tuvieron un gran auge, pues todo se hacía en pro de su protección en medio de la carencia. A pesar de esto no se tomaban en cuenta; simplemente existían, no se escuchaban y sintieron necesidad de una fuerza de trabajo para su reconstrucción; se generó empleo, donde tanto los adultos como los nuevos nombrados 'adolescentes'³ tenían trabajo. Aumentaron las casas, los carros, electrodomésticos, juguetes, todo de mayor tamaño, brillo, mejor que antes y con deseo de retomar los lujos. La producción y las inversiones crecieron en un 40%; el consumo 25% y el ingreso *per cápita* en un 28%, pero a pesar de esto, muchos londinenses carecían de los recursos necesarios para una vida decente (Pierre, 2000).

Una de las industrias que tuvo gran auge fue la de la confección, ya que antes de la guerra si alguien quería ropa bien hecha debía pagarle a un sastre o costurera para que la fabricara, lo cual representaba un alto costo. Durante la guerra las plantas de confección se vieron obligadas a producir ropa industrialmente, es decir de manera rápida y

3 Youth (juventud) y teenager (adolescente) eran conceptos totalmente nuevos, pues antes de la guerra no había un periodo de transición entre la dependencia de la niñez y la responsabilidad de la adultez.

continua y de buena calidad, de tal forma que la gente común pudo vestir ropa a la moda; la industria había cambiado, se volvió versátil y accesible, lo cual hizo que las colecciones de temporada se tornaran un artículo de consumo en masa.

También hubo influencia de la cultura norteamericana en la sociedad, representada en la música (jazz) y en íconos como James Dean, Marlon Brando, Elvis Presley, Jack Kerouac y William Burroughs; esto causó el nacimiento del Por Art que era liderado por Eduardo Paolozzi donde retomaba elementos de la cultura pop, material publicitario, revistas y comics. La nueva llamada “juventud” se enfrentaba a diferentes situaciones que los llevaría a un desarrollo muy particular.

Si bien los adolescentes tenían poder adquisitivo, estaban en descontento porque los empleos que obtenían eran de bajo perfil como obreros o aprendices, los cuales compartían con la población inmigrante, pues para finales de la década de los 50 habían alrededor de 50.000 afrodescendientes que llegaron de las Colonias Caribeñas del Imperio Británico o Indias Occidentales, de los cuales gran cantidad de ellos se asentaban en Londres (Ackroyd, 2002). Esto generó una juventud que sentía la necesidad de defender su espacio y reafirmar la cultura minada por la guerra.

Las condiciones mencionadas generaron un estallido de expresiones juveniles que dieron respuesta a lo que sucedía en ese momento como una reafirmación del sentido territorial y un sistema de representación del yo; de ahí el nacimiento de las primeras subculturas como los *Teddy Boys* y *Rockers*.

De manera que la moda se convierte en un medio comunicativo y expresivo de las creencias, imaginarios,

percepciones y circunstancias en las que vive la juventud en momentos históricos y sociales específicos como menciona Lipovetsky (1996):

“Así que en el momento en que se da este fenómeno todas las formas, estilos y materiales cobran legitimidad como moda, todo lo que había sido excluido (lo sucio, lo feo, lo descosido) entra en escena ya que “al reciclar los signos “inferiores”, la moda prosigue su dinámica democrática, tal y como lo han hecho, desde mediados del siglo XIX, el arte moderno y las vanguardias.”

De ahí en adelante la movida subcultural se convirtió en una bola de nieve que no para hasta el momento, de dispersión por el mundo. Ahora existen cientos de subculturas diferentes, algunas siguen manteniéndose similares desde hace décadas como los *Punks*, *Skinheads*, *Metalheads* y *Gothics*; otras totalmente nuevas como las *Decora*, *GyaruGirls*, *Pelilais* y *Floggers*.

Algo importante para mencionar es que a pesar de que algunas subculturas, sobre todo las clásicas, existen en diversos y múltiples países, estas cambian según el contexto, pues como se ha señalado son un reflejo de la realidad social.

A continuación se profundiza en el origen de los tres grupos seleccionados en esta investigación.

Punkeros

Los punks o punkeros aparecieron en la década del 70, principalmente al influjo de bandas de rock que rompían con el estilo tradicional del *rock and roll* para hacer una música disonante que no se preocupaba de las normas ni del aspecto formal. Grupos como *Ramones*, *Sex Pistols* o *The Clash*, comenzaron a formar una identidad entre jóvenes de origen obrero de Norteamérica y el Reino Unido y tomaron posiciones contestatarias y radicales contra el sistema; criticaron el capitalismo e intentaron formar una identidad a partir de ciertos elementos simbólicos en su ropa, sus peinados y sobre todo en su música.

Esto se dio de una manera fuerte especialmente en Inglaterra, ya que el país estaba inmerso en una profunda crisis financiera, originada en los Estados Unidos a principios de la década (González, 2009). Además se presentaba la crisis energética, minera y el conflicto con Irlanda del Norte.

Londres se convirtió en una ciudad con una situación social preocupante, donde según Caffarelli, C. (2008) “el desencanto de los jóvenes por la falta de oportunidades y la marginación, permitió el surgimiento del movimiento punk que comenzó como un grito de protesta bajo el lema “*no future*”. Este grupo buscaba los principios de igualdad y equidad para todos los individuos, promoviendo el anarquismo. De manera que su visión contrasta con el sistema de manera brusca y agresiva, lo cual se plasma en el estilo de su música descuidado y disonante, pero también en su propio estilo de moda/vestido que busca estrellarse, generar impacto e incluso rechazo dentro de la sociedad.

En cuanto a la identidad de los punkeros dice Hebdige (1979):

“El punk reprodujo toda la historia de la indumentaria de las clases medias de posguerra en forma de *collage*, combinando elementos que en su origen pertenecían a épocas completamente distintas. Fue un caos de crestas y cazadoras de cuero, botas militares de goma y zapatos puntiagudos, playeras y gabardinas, rapados a lo *mod* y zancadas a lo *skinhead*, pantalones ajustados y calcetines multicolores, chaquetas militares cortas y botas con puntera metálica, todo ello aglutinado «en su sitio» y «fuera de tiempo» por las espectaculares sujeciones (imperdibles y pinzas de tender la ropa de plástico, correas *bondage* y trozos de cuerda), que tantas miradas entre el horror y la fascinación atrajeron sobre sí”.

Se puede decir que el aspecto típicamente común dentro de los punkeros, son las grandes y largas crestas, aunque no siempre todos los punkeros las usan. También están los pantalones bota-tubo, las camisetas esqueleto que generalmente son pintadas por los mismos jóvenes con símbolos de sus bandas favoritas o con el símbolo de la anarquía.

Aunque los punkeros eviten cualquier tipo de categorización o definición, lo cierto es que sus hábitos de moda/vestido los hacen fácilmente reconocibles porque no hay otra subcultura que se les parezca.

Sobre los significados de la moda/vestido dentro de la ideología Punk, María Fernanda Arroyo (2011) ha escrito:

“Para los punks cada elemento de su atuendo tiene un significado más allá de lo visible, por ejemplo el uso de

las botas militares es hecho en tono a burla a las Fuerzas Armadas y al orden público. Los Converse, representan a la clase obrera, ya que son unos zapatos que todos pueden costear. Las pirámides o remaches presentes en gran parte de su indumentaria, representan a la tribu de los mapuches, los cuales fueron los primeros en resistirse ante un imperio. Los mohicanos, rinden honor ante una tribu extinta al luchar contra los ingleses. Los tirantes, representan un símbolo de respeto y fidelidad a las ideologías. Los alfileres y los piercings de hoy en día denotan rebeldía, mientras que las cadenas representan esa libertad que tanto anhelan”.

Según un informante perteneciente a esta subcultura, el movimiento punk existe en Colombia desde principios de los 80, representado por bandas como *I.R.A* y *la ‘Pestilencia’*, que se concentró en la protesta social. De hecho una de las películas más recordadas del cine colombiano: *Rodrigo D: No Futuro* de Víctor Gaviria (1990), muestra la vida de un joven punkero en la ciudad de Medellín.

Metaleros

El movimiento del Metal en Colombia, tuvo su origen en los años 80 junto con el Punk, pero se concentró en el desarrollo de habilidades musicales o virtuosismo con bandas como *Parabellum* o *Neurosis Inc.*

Es importante mencionar que los metaleros en general agrupan una cantidad significativa de tendencias dentro de sí mismos, las cuales están identificadas especialmente por el género de metal que escuchan. Sin embargo hay

considerable homogeneidad entre la moda/vestido de ellos, y a menudo estas diferenciaciones no son importantes a la hora de ir a conciertos o compartir espacios.

Por otra parte en cuanto a su historia, estos surgieron durante la década de los 70 y 80 cuando grupos de rock intentaron dar una respuesta al estilo de los años 60, con un estilo de música más 'fuerte' o más 'pesado'.

De ahí nacieron bandas de música como *Led Zeppelin*, *Iron Maiden*, *Black Sabbath*, *Deep Purple*, o *Barón Rojo*; *Ángeles del Infierno* en el ámbito español, y *Arkangel* en el latinoamericano, se convirtieron en íconos de miles de jóvenes durante los años 80 y 90, y a partir de estos grupos fundacionales del *Heavy Rock* comienzan a surgir tendencias cada vez más atrevidas y más 'fuertes' en sus letras y música.

En este punto es importante mencionar que a partir de los años 80, algo que se destaca dentro de la subcultura en general es la falta de una ideología fuerte; de tal manera que esta se empieza a formar por las preferencias musicales.

Lo común es que los metaleros carezcan de una ideología determinada, a diferencia de los punk; lo que los une es su pasión por el Metal. Aun así, se ha estigmatizado a esta subcultura por tener supuestas creencias satánicas o de odio a la religión; y aunque varios de ellos sean ateos o no creyentes, es incorrecto afirmar que los metaleros son satánicos, como menciona Tom Morello guitarrista de *Rage Against the Machine*, el metal se trata de una negación del mundo que se te es entregado (en *Dunn, S., McFayden, S., Feldman, S., 2005*), o sea un cambio en una existencia aburrida y cotidiana; es una construcción de algo propio: convicciones y opiniones; es música de marginados para

marginados que confronta lo que la mayoría de personas quiere ignorar como la violencia, la muerte y la guerra.

Con relación a moda/vestido, puede decirse que en general los metaleros se atavían con una especie de uniforme masculino, que se define por la ropa negra, chaquetas de cuero, el cabello largo, usan logos de bandas, referencias a lo demoniaco y violento, además de accesorios como manillas y 'tacheras', brazaletes en cuero con metal (Níquel) incrustado. También es común que se hagan tatuajes de distintos motivos, botas militares y pantalones ceñidos.

A pesar de esto, es apropiado decir que el vestuario en algunos de ellos tiene un significado más profundo, tal como en el caso del uso de artículos militares como una forma de protesta contra la guerra o el de jeans y zapatos rotos, como muestra de anti consumo.

Hip Hoppers

Los hip hoppers se encuentran como una de las subculturas más influyentes en el ámbito musical y popular de los últimos años.

De acuerdo con Álvarez (2007), las raíces de este movimiento surgen en los años 70 al sur del Bronx, Queens y Brooklyn en New York, Estados Unidos, en medio de algunas comunidades afroamericanas y latinas en crisis por el desempleo y la marginación. Se origina como un catalizador de las dificultades y una vía de expresión, donde en la música se combinan frases que enmarcan de forma descriptiva la realidad.

Este movimiento tiene 4 tipos de integrantes: el MC que es quien canta, rapea e improvisa, el DJ es quien pone la música, el breakdancer o b-boy es el bailarín y el grafiti que es el escritor (Brown, 2009).

Debe tenerse en cuenta que el vestuario en un principio era reflejo del contexto donde se originó, puesto que el uso de pantalones amplios y camisetas que parecen 2 o 3 tallas más grandes, se debe a que la ropa siempre se heredaba de un familiar a otro; así que los más jóvenes de la familia vestían prendas usadas y de tallas más grandes.

Esta tendencia de ropa sobredimensionada se mantiene, aun cuando los integrantes de este grupo tengan dinero para comprarla nueva, pues se convirtió en una marca de identidad del mismo. La mayoría de sus elementos hacen referencia a los deportes, especialmente al baloncesto, ya que utilizan zapatillas deportivas, colores brillantes, gorras y pañuelos o 'bandanas' en la cabeza. Es importante resaltar la categoría que el grupo le da al reconocimiento de marca, principalmente del universo *Sportwear*, lo cual genera una contradicción con el origen humilde de este vestuario.

En cuanto al contexto colombiano, los jóvenes adoptaron el Hip Hop como una cultura ligada a la dinámica de la violencia. (Garcés, A. Tamayo, P. & Medina, J.D., 2007). Algunos de los grupos musicales más representativos son *Gotas de Rap* que se conformó en 1990 y *La Etnnia*, activo desde 1984.

Dentro de los estudios subculturales hay autores como Dick Hebdige, Stuart Hall o Mike Brake, que dan un papel importante a la moda/vestido en el desarrollo de los procesos y la expresión de identidad de las subculturas, mostrándola como una parte fundamental del desarrollo de estas. Pero desde la moda como tal, son muy escasos los investigadores que trabajan estas temáticas. Hisroshi Narumi, profesor de diseño de modas en la Universidad de Arte y Diseño de Kyoto es uno de ellos y publicó un artículo acerca de las subculturas japonesas que se dieron después de la Segunda Guerra Mundial en Japón, el cual no solo mostró una parte de la historia de dicho país, si no que ayudó al entendimiento de la evolución de la moda en la cultura japonesa.

Por las razones anteriores es necesario presentar diferentes conceptos, que se retomaron en el desarrollo de la investigación, ya que no existe por así decirlo una teoría subcultural o de la identidad exclusiva de la moda.

La identidad

Un tema importante en esta investigación fue la identidad, ampliamente discutido, usado y reusado en diferentes contextos y distintos propósitos, sobre todo en lo concerniente a la juventud (Buckingham, 2002).

El debate acerca de la identidad se da por la palabra en sí: por un lado esta significa algo único en cada persona que lo distingue de los demás, pero al mismo tiempo implica una relación con un colectivo o un grupo social. Esto se debe que cada persona como ser único, es un resultado de quién está con ella y de las situaciones sociales donde se encuentra, mostrando que no se es libremente lo que se quiere ser, si no un producto de un contexto, exponiendo así la ambivalencia del término y su contradicción.

En lo referente a la identidad, debe estar permeada por la subjetividad del individuo y de las significaciones dadas por él mismo y su contexto; lo que piensa sobre sí y cómo relata su vida cotidiana.

Una afirmación muy precisa es la de Gilroy (1998), sobre la identidad expresa: “cómo un sujeto o persona puede llegar a ser él mismo a través de su relación mediática con los demás, y cómo puede llegar a ver los demás en sí mismo”.

Podría decirse que la identidad es aquella construcción que le da sentido y forma la esencia social del individuo; es el reflejo de sus características individuales y a la vez de las particularidades de los grupos a los cuales pertenece.

La identidad es una forma de ellas, tal como lo plantean Davis (1992) “el vestuario es una metáfora visual de la identidad” y González et al. (2012) “cada día es necesario usar un ‘kit de identidad’ que es la ropa cotidiana”.

Las subculturas

Uno de los temas asociados con la identidad en la moda/vestido son las subculturas, porque funciona en los jóvenes como una vía para pertenecer y definirse. Es importante mencionar cómo acerca de la subcultura se ha discutido bastante; el término causa debate y es difícil de definir, puesto que se dice que es una forma de organización y reconocimiento de un grupo de valores, comportamientos y acciones que generan resistencia, frente a una serie predominante de normas; pero igualmente se sostiene que no hay definición como tal de subcultura, porque estas manifestaciones no son un subnivel de la cultura reinante sino que son parte de ella.

Aun así es importante tener en cuenta que en la actualidad no existe algo como un grupo predominante de normas, ya que hay diferentes corrientes tanto de pensamiento como de estilo, y puesto que la dominancia desaparece, no hay algo a lo cual resistirse. Es aquí donde la subcultura se vuelve más una vía para mostrar la identidad y subjetividad, que para resistir, puesto que las subculturas no son formas privilegiadas que se salen del sistema.

Estos grupos son una hibridación del contexto: el material educativo disponible y la cultura comercial implican según Soriano (Citado en Ávila-Toscano, Gutiérrez, & Pérez, 2011) que “comparten una identidad asociada a símbolos culturales, como el uso de un determinado peinado, una vestimenta particular, un sistema de creencias y el frecuente consumo cultural asociado a la música y a las representaciones que la misma convoca”.

Otra característica importante de la subcultura, es que confecciona su estilo a partir de objetos cotidianos, donde hay una preocupación por el consumo de productos relacionados con la moda/vestido, pues estos tienen gran importancia, ya que son una vía de comunicación intencional con un ordenamiento extremo de significados y un lenguaje preciso (Hebdige, 1979).

El estilo

En cuanto al concepto del estilo puede decirse que es “la manifestación simbólica de las culturas juveniles, expresada en un conjunto más o menos coherente de elementos materiales e inmateriales, que los jóvenes consideran representativos de su identidad como grupo.” (Feixa, 1996).

La mayoría de las subculturas comparten un estilo interior donde manifiestan su identidad, tanto colectiva como individual; están conectados a un mercado de consumo específico creado por ellos y seleccionan los artículos que consumen y se transforman a través de las prácticas significantes.

Dichos estilos están confeccionados a partir de objetos cotidianos con doble significado (Hebdige, 1979); esto se da, ya sea invirtiéndolo o modificándolo, por ej. Cuando un metalero apropia las balas: por una parte significan violencia y guerra para convertirlas en antiguerra, o en el caso de los *skinheads* que identifican el pantalón y las botas de obrero como signos de masculinidad y rudeza. Es importante tener en cuenta que se crea un estilo con la organización activa de objetos, actividades y valores, que producen y constituyen una identidad de grupo (Feixa, 1996).

Los nuevos significados de estos estilos emergen, porque los fragmentos dispersos que los componen tomados de aquí y de allá, se integran en un universo estilístico diferente, que vincula a objetos y símbolos a una determinada identidad de grupo. (Hall & Jefferson, 1983). Estos fragmentos provienen de la música, el lenguaje (argot), la moda/vestido, las producciones culturales (grafiti, tatuajes, fanzines⁴, videos, etc.) y las actividades (el uso de determinados espacios de la ciudad y realización de acciones específicas dentro de ellos).

La representación cultural

Otro concepto importante es el de la representación cultural, porque a través de la historia de la humanidad se ha expresado la realidad de formas diversas: pictórica, con objetos, la escritura o la moda/vestido, lo cual genera un acercamiento a lo abstracto (pensamiento, opiniones, entre otras.)

Estas representaciones han tenido diferentes explicaciones, una de ellas es la de Stuart Hall (1997) quién las define “como el uso de signos y símbolos cargados de significados que los individuos por medio de la apropiación y reorganización de elementos de cierto contexto cambian o dan nuevos significados a los objetos”. Esto tiene que ver con el hecho que las subculturas apropian objetos provenientes del mercado y modifican e incorporan significados producidos por ellos. (Hebdige, 1979). (Cita parafraseada)

⁴ Revista de pequeño tiraje y distribución, hecha con pocos medios por aficionados a temas como el cómic, la ciencia ficción, el cine, la música, etc.

Importante de la posición de Hall (1997), es su planteamiento sobre cómo las representaciones se forman y transforman soportadas en un sistema que igualmente cambia, produciéndose así continuamente nuevos significados que exponen las conductas, identidades y las subjetividades del mismo sistema.

Estos nuevos simbolismos son producidos a través de las prácticas significantes que se dan por un cambio en la sociedad y la relación con el sistema, puesto que la relación entre un *significante* y un *significado* es el resultado del sistema social y de convenciones específicas de cada sociedad y momentos históricos, pues el significado no está en el objeto o cosa, está en las personas que fijan los significados por medio de las prácticas que los originan a partir de la apropiación de elementos del sistema. Una prenda de vestir sola no significa nada, lo que 'dice' está en el sistema que la soporta; es por esto que los signos son arbitrarios pero sus significados los modifica el sistema y este cambia constantemente dependiendo del contexto, o sea que las representaciones culturales son la imagen de algo y de alguien, expresado en las relaciones sociales, las cuales se basan en la acción comunicativa de los individuos al momento de relacionarse entre sí, y estas permiten la conformación de grupos a través de una suma o diferenciación de las identidades.

Estas manifestaciones pueden ser desde la expresión artística, el cine, el teatro, la literatura, una conversación con una persona o un grupo, en fin, cualquier acto que conlleve un significado, un mensaje; información que debe ser expresada, ya que siempre reflejará algo, cualquiera que sea el pensamiento, el sentimiento o el fin, pero manifestará una identidad, independientemente de la intención con la que fue formulada esa información.

Moda/vestido e identidad

Como se ha visto anteriormente, la moda/vestido es una parte fundamental de las expresiones del ser humano, ya que es lo primero con lo que se comunica una persona de manera no verbal: su pensamiento, lo que crea, lo que es (Lurie, 1994). Por esto la moda/vestido se convierte en una parte importante en el desarrollo de la identidad, pues con ella se pertenece no solo a un grupo social, si no que se representa la esencia de cada persona.

Es importante destacar que la moda/vestido es utilizada como un elemento altamente significativo en el desarrollo social de los individuos, ayudándolos en el desempeño de su rol social, en la reafirmación de su sentido territorial y como un sistema de representación de sí mismo.

Para el desarrollo de la investigación se tomó el enfoque cualitativo–etnográfico, esgrimiendo principalmente las técnicas de observación participante, registro fotográfico y entrevistas no estructuradas con informantes clave.

El estudio inició con una fase de mapeo para identificar los grupos subculturales de la ciudad mediante observación en puntos específicos donde son más notorios, como el sector centro. En un principio se lograron identificar alrededor de 7 grupos diferentes, y en este proceso se encontraron cuatro principales: Punks, Metaleros, Rastafaris e Hip Hoppers.

Se inició con la fase de observación, pero es importante mencionar que en medio de las conversaciones casuales con los posibles grupos, fue notorio que el fenómeno rastafari no está consolidado en la ciudad, ya que los espacios donde se reúnen son manejados por unas pocas personas que sí se identifican con esta subcultura, pero los otros sujetos que tienen expresiones de moda/vestido relacionadas con este grupo, lo hacen por razones estilísticas, más no por una identificación completa con la subcultura, de manera que no cumplían con la definición de subcultura retomada para el estudio; razón por la cual el grupo fue descartado.

Finalmente se escogieron tres subculturas: Metaleros, Hip Hoppers y Punkeros, ya que cumplían con ciertas características que permitían llevar a cabo el estudio con una muestra representativa, lugares de encuentro y vestuario característico.

Seguidamente se inició la fase de observación participante que duró alrededor de 8 meses: 3 meses por grupo, donde también se recolectó material fotográfico del uso de vestuario en la cotidianidad, eventos especiales como conciertos y la vida nocturna.

Para dar entrada a los diferentes grupos se buscaron 'porteros' (Aristizábal, 2008), es decir, personas que permitieron contacto con otros miembros y luego facilitaron el acercamiento a nuevos integrantes.

Después se identificaron miembros representativos y activos -informantes clave- con los cuales se llevaron a cabo las entrevistas (tres individuos por grupo): se indagó acerca de su vida pre-subcultural, la trayectoria dentro de la misma, cómo llegaron al uso del vestuario particular que la representa, los momentos de usanza del mismo y finalmente los significados que ellos le dan.

Lo anterior, con miras a la identificación y comprensión de los significados de los elementos de moda/vestido, que permiten expresión de identidad dentro de los diferentes grupos subculturales de Pereira; además de reconocimiento de cómo se dan estos significados y cuáles prácticas son las que afectan directamente el vestuario de estos jóvenes.

De dicha recolección se obtuvieron datos, y el análisis se hizo de manera comparativa, donde surgieron categorías que fueron manifestadas por lo individuos, y categorías que se construyeron a partir del material recolectado mediante el estudio y clasificación de alrededor de 1300 fotografías, donde se buscaron las similitudes y diferencias del vestuario de cada uno de los grupos. Esta información se llevó a tablas construidas en Excel. Asimismo se analizaron las entrevistas donde surgieron categorías que fueron manifestadas por lo individuos, y calidades que se construyeron a partir de este material recolectado.

En la etapa de interpretación de los datos obtenidos, se pudieron identificar las características particulares en cada uno de los grupos; además fue claro que la moda/vestido es una parte fundamental de la identidad de la subcultura, pero no imprescindible. A continuación se encontrará una descripción de los mismos.

Elementos de identidad y moda/vestido en los punkeros

En la subcultura punk existe un sentimiento de respeto hacia las demás personas, amor hacia los animales y la naturaleza junto con una clara tendencia apolítica y antibélica.

Cabello

Algo importante es que la afiliación al grupo se da en los primeros años de la juventud, donde se genera una afinidad o identificación con las letras de las canciones punk o con el estilo de un miembro de la subcultura: *“una vez fui a Medellín cuando tenía por ahí como 11 años y salió un ‘man’ con una cresta amarilla larga grande y mi tío era ¡ah! este ‘man’ si está muy loco, y yo por dentro no decía que estaba loco, decía ¡Huy! que chimba la pinta de este ‘man’... yo nunca me iba a creer que yo iba ser uno de esos, que iba a estar al lado de él en un ‘pogo’ y que iba a estar abrazándolo. Uno si piensa, yo si pensé en ese momento ese ‘man’ está loco porque como yo no conocía esa música, ahora que ya la conozco ya sé que lo que estaba era cuerdo.”*

Como se puede observar, es claro que existe un choque con algunos sectores de la sociedad, sobre todo en el ámbito laboral donde los sujetos expresaron situaciones de rechazo o desaprobación, pues como mencionó uno de

ESTILO SUBCULTURAL EN PEREIRA

La Moda/Vestido en el Hip Hop / Punk / Metal

los entrevistados, *“yo estuve trabajando con un familiar y ese familiar es el que más me ha molestado la vida, que no use cadenas, que no entube los pantalones, que se ponga camisetas del trabajo, que se ponga esto, que se moche esa cresta, mantenía así y por eso renuncié, porque uno está en contra de toda esa manipulación, de que lo tengan a uno hay como un robot y callado”.*

Ahora bien, hay casos de miembros de los grupos que usan prendas que se alejan del estilo típico punk; algunos son más extremos en cuanto a los desgastes de las prendas, uso de elementos subversivos (que van en contra de lo establecido) o sacados de contexto como los tornillos en los hombros de la chaqueta u otros con ropa holgada, un poco más ‘común’, pero según ellos, esto también se debe

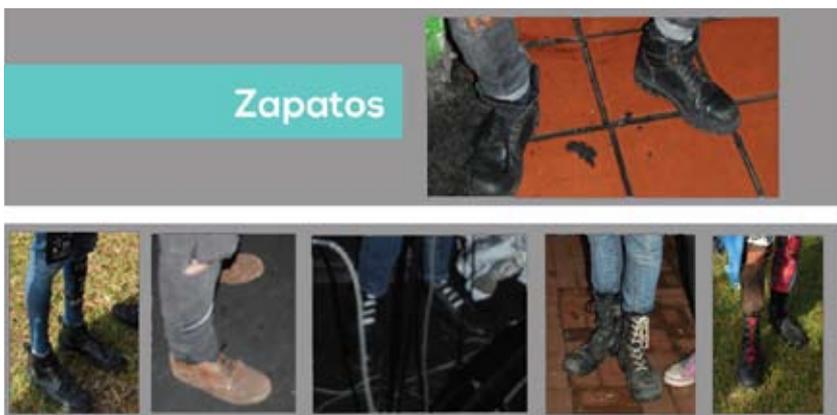

a la necesidad de diferenciación que tienen, aún dentro del mismo grupo.

Respecto a la moda la ven como parte de un sistema capitalista que alienta al consumo, donde el diseñador no se preocupa por las implicaciones sociales y culturales de su práctica, y por estas razones están en contra de la misma y limitan el consumo de prendas de vestir al mínimo, pues crean su propio estilo a partir de ropa regalada o algunas prendas básicas sin marca, para posteriormente modificarla con pinturas, herrajes e intervenciones.

Este consumo mínimo se da aún con elementos de moda/vestido que en algún momento fueron significativos dentro de la historia de la subcultura como las botas 'Dr. Martens', que ahora son rechazadas por haber sido 'prostituidas' por el sistema de la moda, pues ya no tienen el significado obrero que tenían. Comprarlas ahora significaría una colaboración para construir otro imperio económico.

En cuanto a los elementos de vestuario específicos y sus significados, puede decirse que la chaqueta es una de las piezas más importantes pues contienen historias; entre más viejas, más valor tienen.

Con relación a los pantalones entubados, estos se usan para mostrar las botas *“porque representan el trabajador, el obrero. El obrero siempre va a ir de botas adonde quiera que vaya.”*

Otro elemento importante es el uso de cadenas y ganchos de nodriza, así pues, por una parte la cadena representa un símbolo de pertenencia obligada a la sociedad de consumo, pues como menciona uno de ellos: *“yo llevo mi cadena para recordar que yo estoy encadenado, que estoy dentro de la sociedad aunque quiera salirme, aunque quiera no pertenecer más, porque todos los días tengo que comer y lastimosamente ir a una tienda y allá no me van a regalar”*

Y en cuanto a los ganchos de ropa funcionan como una forma de arreglarla de manera muy rápida, además de mostrar una imagen más ruda y funcional como una especie de atadura. Pero en realidad no parece existir un consenso o significación particular de este elemento.

Por otra parte está la cresta o *mohawk* que definen como una conmemoración a los indios que se levantaron contra la colonización inglesa; es una forma de defender y luchar por el territorio propio.

Sobre los textiles, el tartán escocés hace referencia a Escocia por su lucha territorial contra Inglaterra. Por su parte unos estampados se refieren a alguna ideología política en contra de la represión social.

Respecto a los colores, el rojo y el rojo negro hacen alusión al comunismo libertario; el verde a la naturaleza y el blanco y negro a la igualdad, pues donde hay blancos, hay negros.

En resumen podría decirse que aunque existen elementos de moda/vestido de la identidad particular Punk, en el fondo lo que se pretende es escapar de los estereotipos y una búsqueda de diferenciación.

En las propias palabras de uno de los entrevistados, la vestimenta punk sería *“Los pantalones entubados es lo que más representa a ese punk y una chaqueta de cuero... la vestimenta punk debería ser obviamente negra; un pantalón estrecho entubado como sea, del color que sea, preferiblemente rosadito con florecitas, de mujer ¿para qué? Para incitar a la sociedad que diga que está loco, porque eso es lo que se busca”*.

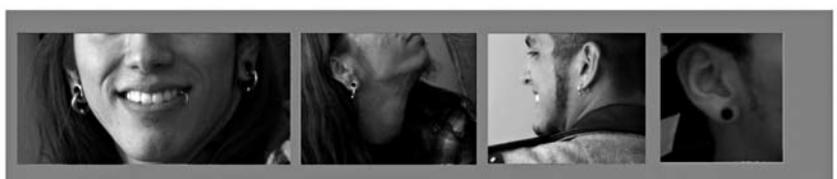
Lo anterior, lo transgresivo, representa libertad; que es lo que el punkero finalmente busca, la cual a veces es leída de una forma equivocada como violencia, pues en sus propias palabras: *“yo no veo a las personas como enemigos, pero*

las demás personas sí me pueden ver a mi como enemigo, ¿por qué? Porque todavía tienen esa idea de competencia... yo no quiero competir con usted, yo quiero que usted y yo nos ayudemos mutuamente a sacar esto adelante, a sacar los proyectos que tanto usted como yo tengamos desde que sean favorables, desde que nos convengan a usted, a mí, a la naturaleza y a las demás personas; no le hagamos daño a nadie y conmigo puede contar, así es."

Elementos de identidad y moda/vestido en los metaleros

En cuanto a la subcultura del Metal, se puede decir que hay una búsqueda por la libertad de expresión y autonomía de pensamiento, donde a veces hay rechazo a las manifestaciones religiosas, pues se consideran en contra de la naturaleza humana; además se declaran contra la sociedad de consumo y lo establecido, como dice uno de ellos, *"qué pereza seguir lo que siguen los demás para usted poder encajar y ser una buena persona; usted puede seguir siendo una buena persona sin tener que dejar sus cosas."*

Así como sucede con los punkeros, los metaleros suelen unirse al grupo en la adolescencia atraídos principalmente por la música, para luego adoptar el estilo característico de ellos, *"fue como una evolución; uno empieza a observar esa ideología y a copiar la vestimenta; pasa de usar pantalones anchos a cerrarse las piernas y a utilizar las camisetas negras con el logo de la banda o con alguna carátula."*

De igual manera la asociación con la subcultura se da por la influencia o identificación con otros miembros de la misma, como lo describe uno de los informantes cuando dice: *“yo le empecé a prestar cuidado a MTV por ahí desde el 2000 más o menos, que principiaron a salir bandas como Korn, Limp Biskit y todo el cuento. Entonces me ponía a ver esos videos, y yo ‘ve que chimba’ esas pintas de esos ‘manes’, y no me sonaba tan pesado para el oído como a otras personas; por eso dicen que el metal uno nace con él en la sangre porque no cualquiera soporta este estilo de música. Entonces bueno, yo ahí empecé a escuchar eso y a llenar mi pieza de afiches de los ‘manes’ y todo el cuento...Yo tengo un amigo con el que jugaba videojuegos y el ‘man’ también escuchaba Metal, pero digamos que el ‘man’ llevaba como un nivel más avanzado; mientras yo escuchaba Limp Biskit, él ya escuchaba Metallica, Nirvana y cosas así, entonces él me empezó a mostrar eso ... hasta que una vez estábamos allá y llegó un ‘man’ con VHS de Iron Maiden y yo lo vi y ufl!, esto suena brutal, y ya de ahí me empezó a gustar Iron Maiden y empecé la evolución del metal”*

Como se mencionaba anteriormente, una vez existe el gusto por la música empieza a darse un cambio en la moda/vestido, el cual está caracterizado normalmente por jeans entubados, tenis *Converse* o deportivos de bota alta, camisetas con logos de bandas y a veces acompañados por chaleco de jean, chamarra de cuero y cinturón de balas.

Pero como pasa con los punkeros, este estilo puede tener algunas críticas y cierto rechazo por parte de la sociedad. Uno de los entrevistados expresa *“usted no se va a poner una camiseta negra todos los días... pues digamos que, uno cree que en la profesión de uno no le afecta mucho, pero cuando yo fui a hacer las entrevistas de las prácticas, lo primero que me exigieron fue que me recortara el pelo y que me quitara*

el piercing de la nariz... pero es que eso ya es parte de mi personalidad, es como yo quitarle a usted un brazo; y listo esto se lo puede uno quitar y no necesita ser peludo para ser

ESTILO SUBCULTURAL EN PEREIRA

La Moda/Vestido en el Hip Hop / Punk / Metal

metalero, pero eso es lo que a uno le gusta y es lo que las personas deben respetar. A nadie le gusta ser toda la vida el raro de la sociedad; para ninguna persona es agradable que usted vaya por la calle y que todo el mundo lo mire.”

Se hace visible que hay una mayor flexibilidad en el vestuario respecto a los punkeros frente a las diferentes situaciones sociales como el trabajo y eventos familiares como matrimonios, y que en algunos momentos se cede ante la presión social y terminan cambiando el estilo; así pues, el vestuario puede sufrir una separación de la identidad de estas personas, o sea, la identidad del metalero no depende todo el tiempo de la ropa, pues como ellos mencionan, “*en la sociedad de hoy en día, para usted poder ser alguien, a pesar de tener esa pasión por el metal y poder ser así como usted quisiera, le toca sumarse como uno más de la sociedad; conseguir trabajo, ¿si me entiende? o sea, aunque el metal es nuestra pasión, nuestra música, todo el cuento, pero toca*

vivir... por acá pasan cientos de personas que son metaleros y usted no sabe, si yo me pongo una camiseta rosada no voy a dejar de ser metalero, no voy a seguir pensando que me voy a dejar de expresar, sigo siendo una persona normal y ya". En cambio en los espacios de ocio sí vuelven a mostrar esa parte de su identidad, de manera que en los momentos de descanso se expresan por medio de la moda/vestido.

Se hace visible que hay una mayor flexibilidad en el vestuario de los metaleros respecto a los punkeros en diferentes situaciones sociales como el trabajo y eventos familiares, y algunos momentos se cede ante la presión social y terminan cambiando el estilo. El vestuario puede dejar de ser parte de la 'identidad metalera' de estas personas, ya que como ellos dicen "no hay necesidad de ser peludo para ser metalero". La identidad del metalero puede ser en determinado momento, independiente de la ropa que usa.

ESTILO SUBCULTURAL EN PEREIRA

La Moda/Vestido en el Hip Hop / Punk / Metal

Zapatos

Algo de resaltar es su observación con relación al hecho de que aunque cambien su vestuario de manera externa, siempre habrá algo que los conecte con el Metal, ya sea una camisa interior o unos bóxeres negros, una manilla de cuero, un tatuaje. El sentimiento de pertenencia a la subcultura puede ser íntimo; no existe necesidad de ser exteriorizado en todo momento, y siempre hay algún elemento de moda/ vestido que lo acompaña.

Respecto a la moda como sistema, no dieron ningún tipo de opinión en pro o en contra de ella, como sí lo hicieron los punkeros; pero es claro el importante papel que juega dentro del grupo, porque todas las historias siempre están de alguna manera relacionadas con el vestuario, ya sea cuando hablan de su trayectoria o de cómo asumen el Metal en su vida.

En cuanto al estilo específico del metalero, este consiste en camisetas preferiblemente negras con logos de bandas o carátulas de discos para hacer visible lo que les gusta. Algo interesante es que algunos de ellos pintan sus propias camisetas en una búsqueda de diferenciación, puesto que hay una necesidad de tener una identidad individual dentro del mismo grupo: *“todos los otros ‘chinos’ tienen las mismas camisetas; es todo lo mismo; cuando uno la hace marca la diferencia.”*

Otro concepto sobre la diferenciación dentro del grupo sería: *“yo no consigo el logo de las bandas porque a mí no me gustan los grupos comerciales, yo prefiero de la movida ‘underground’, y como las camisetas no las consigo, entonces compro una pintura y las pinto.”* Estas razones se convierten en un elemento simbólico, para depositar su identidad colectiva e individual.

ESTILO SUBCULTURAL EN PEREIRA

La Moda/Vestido en el Hip Hop / Punk / Metal

Accesorios

En cuanto a los jeans los usan negros o azules, entubados en su mayoría; también bermudas con estampado

camuflado que implica una posición antiguerra. De hecho algo muy importante en esta subcultura es la transposición de significados, pues toman elementos referentes a la violencia como balas y camuflados para hacer protesta contra ella, lo cual a veces es 'leído' de manera contraria por las personas que se encuentran por fuera del grupo.

En este tipo de prenda también pueden darse intervenciones como diferenciación, por ej. El caso donde un pantalón estaba recubierto de cinta industrial negra simulando cuero, expresa que, antes cuando se rompían los jeans en la entrepierna o cuando los tenis se despegaban, les ponían cinta para seguir utilizándolos. Cabe resaltar que para la intervención del pantalón se requirieron dos rollos de cinta, cada uno con un costo de US 30; así pues el precio se vuelve de cierta manera irrelevante, frente al deseo de diferenciación.

Otro caso hace alusión a una foto de Metálica, donde uno de los integrantes aparece con los zapatos tenis con cinta enrollada. Es notoria la influencia del vestuario de las bandas que escuchan, porque se empiezan a vestir de manera similar a ellas, y a la hora de marcar la diferencia dentro del grupo, las tienen como punto de referencia.

Parte de su vestuario son las chamarras o chaquetas de cuero, camisas leñadoras, tenis *Converse* o de bota alta similares a los que se usaban para jugar baloncesto en los años 80; los chalecos de jean influenciados por el *Trash Metal* que se usan decorados con parches alusivos a las bandas y taches de Níquel, además del pelo largo que es uno de los elementos más representativos, pero que no siempre está presente en el estilo de lo metaleros, porque no todos lo usan de esta manera, algunos eligen tener el pelo corto.

ESTILO SUBCULTURAL EN PEREIRA

La Moda/Vestido en el Hip Hop / Punk / Metal

Otro elemento muy importante y notorio son las correas con balas, ya que figurativamente van en contra de la guerra, pero a su vez se vuelven un elemento paradójico con el pensamiento anti consumo del metalero, pues estas pueden costar entre 100 y 180 US y suelen ser importadas de Estados Unidos. Esta contradicción también la evidencian cuando mencionan que se diferencian de otros metaleros por el hecho de invertirle dinero y tiempo a su apariencia, ya sea reformando el vestido, usando ropa en buen estado todo el tiempo y pagando para arreglarla y que se ajuste bien al cuerpo.

En resumen, el estilo del metalero está influenciado por la música; las bandas representan la referencia primaria para su moda/vestido, y aunque haya una similitud dentro de sus integrantes, de una manera u otra buscan la diferenciación así sea prodigando significativas cantidades de dinero y tiempo.

Elementos de identidad y moda/vestido en los hip hoppers.

Finalmente al hablar de la subcultura del Hip Hop, se puede decir que en ella hay un fuerte sentimiento de lucha y responsabilidad social, que se vuelca en algunos casos en labores con las comunidades donde viven.

Así como en las otras subculturas, los jóvenes empiezan a ser parte de ella en la época de adolescencia gracias al gusto por la música, el ritmo y su mensaje social que se mantiene a lo largo de los años: *“escuchábamos música en inglés; no voy a decir que el mensaje me llegaba y lo sentía porque no hablaba inglés, pero me gustaba mucho la forma como cantaban, la música en sí, el vip, o sea el golpe de la música,*

ESTILO SUBCULTURAL EN PEREIRA

La Moda/Vestido en el Hip Hop / Punk / Metal

Camisetas
y esqueletos

y cuando miraba los videos, lo que ellos querían mostrar en la sociedad, porque en sí nace de algo muy social, ya que salió de los barrios más pobres de las ciudades”.

Además remiten su gusto por esta música porque era fácil de hacer: *“no se necesitan instrumentos sino que con la boca*

pueden crearse. Era algo que se hacía en combos de barrio y que entre todos se animaba y cantaba. Se podía hablar del atropello del gobierno hacia las partes más pobres de las ciudades”. Numerosos integrantes de esta subcultura llevan más de 10 años en el Hip Hop, ya sea como MC⁵, DJ⁶, breakdancer⁷ o graffitero⁸.

Estos ven el Hip Hop como una forma de vida, no solo como un estilo de ropa o un gusto por la música, sino como una posición frente a la vida: *“el Hip Hop toma la vida de uno y deja de ser un género o una cultura para ser parte de una forma de vida; un estilo de vida”.*

Algo muy particular de los hip hoppers es que hay un cambio significativo en la moda/vestido que usan para la

⁵ MC es sigla de Master of Ceremony (Maestro de Ceremonias) es la persona que compone las canciones, rapea e improvisa.

⁶ DK o Disk Jockey es la persona que crea, selecciona o reproduce la música que acompaña al MC y al Breakdancer.

⁷ Breakdancer o Bboy es el bailarín de Hip Hop.

⁸ Graffitero es la persona que lleva a cabo los grafitti que son intervenciones murales.

ESTILO SUBCULTURAL EN PEREIRA

La Moda/Vestido en el Hip Hop / Punk / Metal

Pantalones

Zapatos

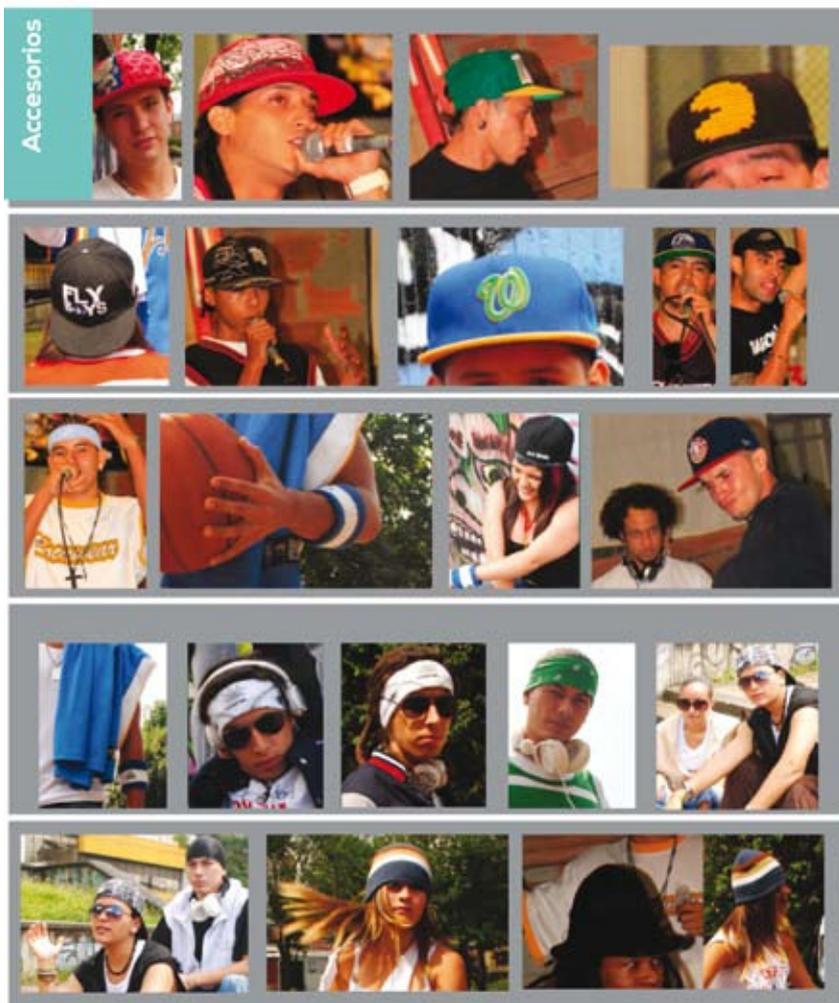

vida laboral y la que manejan para los espacios de ocio: *“el ropero no hace al rapero; uno hay veces se estrella porque uno lo encuentra a él así elegante, pero más allá de la pinta hay un MC tremendo con mucho talento”*. Aunque algunos manifiestan que se les han presentado situaciones de crítica y censura: *“hemos tenido muchos inconvenientes ante la sociedad, trabajo, colegio, estudio, por cómo vestimos, pero es así nuestra forma de hacerlo.”*

Se nota la adopción de la subcultura como una forma de rechazo a la cultura parental; para diferenciarse frente a una realidad impuesta. Según Hebdige (1979) es uno de los rasgos principales de los grupos subculturales: *“nosotros crecimos escuchando lo que los papás oían: tango. Hasta que un día dijimos no, por ahí no fue y echamos por otro lado.”*

A pesar de esto se muestra un gran respeto por las elecciones estilísticas de las otras personas incluyendo sus propios hijos: *“yo soy Hip Hop, vivo Hip Hop, por mi sangre corre Hip Hop y mi hijo es salsero; yo a él no le puedo meter el Hip Hop. Yo solito busqué el Hip Hop, me encontró o yo lo encontré, no sé cómo fue la movida, pero así es, y si el hijo va a ser salsero, va a ser rockero, va a ser hacer reggaetonero, allá él, lo apoyaré y listo.*

En cuanto al estilo, resalta el uso de ropa sobredimensionada y de tendencia deportiva, como camisetas de equipos de baloncesto, gorras, bandanas o pañoletas y tenis; de otra parte se encuentran las botas de obrero que tienen relación con lo social. Todo esto siguiendo la tendencia Hip Hop de Estados Unidos, con alusión a la comodidad como un determinante en el uso de este tipo de ropa.

Algo clave que se repite en este grupo es la intervención del vestuario a falta de opciones accesibles en el mercado. No sucede como con los metaleros que era una cuestión de no encontrar lo que querían, si no por el costo: *“una camiseta de Hip Hop cuesta por ejemplo \$80, \$100, \$200*

mil pesos, pero aquí se manejan prendas desde \$20.000, \$50.000, personales, que se mandan a estampar en \$10.000 pesos. Entonces básicamente en cuanto a marcas aquí no se maneja un mercado como tal de ropa rapper o urbana por así decirlo... pero sí hay creaciones de los grupos que cantan y quieren solventar la imagen de sus álbumes; entonces diseñan una línea de ropa."

Hay también ropa no solo diseñada sino confeccionada por ellos mismos o sus familiares: *"desde muy niño mi mamá siempre me ha confeccionado mi ropa... conocí el Hip Hop y todo esto; visto ancho, me encanta, me siento súper cómodo vistiendo así, sigo confeccionando mis pantalones y, me siento muy propio con ellos".*

En resumen, los hip hoppers tienen una fuerte conexión con lo social y la realidad de los lugares donde viven; es una subcultura/estilo de vida, donde la moda/vestido es importante pero no esencial puesto que pueden prescindir de ella. También se observa que el vestuario no posee los mismos significados iniciales, con lo cual se intenta comunicar un todo; una forma de vida.

Al finalizar el proceso de investigación se puede ver como dice Hebdige (1979) “una subcultura de este tipo se preocupa ante y sobre todo por el consumo. Opera exclusivamente en la esfera del ocio (No me vestiría de punk para ir a trabajar, hay un momento y lugar para todo). Se comunica a través de productos, aunque los significados ligados a dichos productos se hallen deliberadamente distorsionados o abolidos.”

Ya que muchos de los accesorios del vestuario siguen teniendo significados similares a los que reposan en los libros de historia, como el uso de elementos militares en los metaleros para expresar su posición contra la guerra y violencia, y los estampados en las camisetas de los punkeros como forma de protesta política, estas no tienen el mismo impacto en todos los contextos, puesto que el mensaje que quieren transmitir es incorrecto por su descontextualización dentro del sistema de representación de la ciudad.

Más que comunicar sirven como expresión visual donde las diferentes sub culturas ‘llaman’ a sus semejantes; es decir, lo que expresan no es necesariamente transgresivo, pero sí una muestra de inconformidad. En conclusión, no son tan significativos como se pretende, porque la ciudad carece de un marco cultural igual al lugar donde fueron concebidos.

La correa de tachas no está contra la guerra; es una señal de inconformidad y de querer salirse de la regularidad impuesta por la sociedad; por lo tanto no hay un sentido verdadero ni una comunicación exitosa, pero es igualmente significativo para los individuos inmersos en ese sistema de representación. Esto lo confirma Hall (1997) cuando dice:

“Si la relación entre un significante y un significado es el resultado de un sistema de convenciones sociales específico de cada sociedad y de cada momento histórico – entonces todos los sentidos son producidos dentro de cada historia y cultura. No pueden estos sentidos estar finalmente fijados sino que siempre están sujetos a cambio, tanto de un contexto cultural a otro como de un período a otro. Por tanto no hay un ‘sentido verdadero’ que sean singular, incambiable y universal”

Esta situación conlleva a una traslación de sentido donde hay una constante producción de nuevos sentidos; de nuevas interpretaciones.

Así, el significado de origen social de la ropa sobredimensionada de un hip hoper no se entiende como un uso por necesidad; ni la utilización de cintas industriales en los pantalones de un metalero, como una forma anti consumo al no querer comprar unos nuevos, si no como una opción que se tomó de mostrar una idea o un estilo de vida.

Podemos concluir que es una muestra del contexto pereirano, ya que estos jóvenes crecieron en una sociedad relativamente homogénea, dentro de un espacio donde la diversidad de expresión era reducida y los obligó a unirse con otros para conformar un lugar donde pudiesen ser ellos

mismos y lograr diferenciarse, más allá de estar afiliados a una ideología.

Realmente se vuelve determinante el tipo de subcultura a la cual se pertenece a través de la música que más les agrada y los identifica de alguna manera, y es aquí donde los significados se desdibujan porque la afiliación a los grupos se da por un gusto musical más no por una ideología, de manera que lo que significa la ropa es algo secundario, pues esta se usa principalmente porque está relacionada con la música que escuchan.

¿Se podría decir que hay una falta de significado en los elementos de moda/vestido de las subculturas de Pereira?

No; pero el asunto es que se trata de una nueva construcción de significados, y de esta manera los elementos de vestuario adquieren expresiones de afiliación a un grupo por inconformismo frente a la sociedad, o a una idea que se les ha vendido de cómo debe ser un pereirano, cómo debe actuar o vestirse.

Seguramente por eso cuando se les explicaba la naturaleza de este proyecto de investigación, no sentían agrado sino hasta que se les indicaba que su objetivo era mostrar otra cara de la ciudad; evidenciar las cosas diferentes que acontecían, y quiénes eran los otros que no solo existen sino habitan la misma ciudad.

Por último es importante evidenciar que esta situación hace que la subcultura en Pereira esté unida en unos mismos espacios; compartan lugares de ocio, sean amigos, hagan conciertos de diferentes géneros en el mismo lugar y día, que se desdibujen las líneas de los grupos específicos y todos se conviertan en una sola subcultura.

- Ackroyd, P. (2002) *Londres: Una biografía*. (C. Font Paz Trad.) Barcelona: Edhasa.
- Álvarez, G. (2007). *Hip Hop: Más que calle*. Buenos Aires: Era Naciente.
- Aristizábal, C.A. (2008). *Teoría y metodología de la investigación: Guía didáctica y módulo*. Recuperado de <http://www.funlam.edu.co/administracion.modulo/NIVEL06/TeoriaYMetodologiaDeLaInvestigacion.pdf>
- Arroyo, M.F. (2011). *La moda en las tribus urbanas*. Caracas: Universidad Católica Andrés Bello. Recuperado de <http://biblioteca2.ucab.edu.ve/anexos/biblioteca/marc/texto/AAS2388.pdf>
- Ávila-Toscano, J., Gutiérrez, B., & Pérez, J. (2011). *Indicadores estructurales y conglomerados de actores en la red social de una subcultura urbana*. *Revista Colombiana de Psicología*, 20(2), 193-207. Recuperado de <http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/psicologia/article/view/17094>
- Brown, L. (2009). *Hip to the game – dance world vs. music industry: The battle for Hip Hop's legacy*. *Movement Magazine*, 18. Recuperado de http://www.movmnt.com/monsters-of-hip-hop-2_003332.html
- Bucholtz, M. (2002). *Youth and cultural practice*. *Annual Review of Anthropology* Vol. 3, 525-552. Recuperado de la

base de datos de Jstore, <http://www.jstor.org/stable/4132891>

Buckingham, D. (2008). *Introducing identity: Youth, identity and digital media*. Series on Digital Media and Learning (pp. 1-24) Cambridge: The MIT Press.

Caffarelli, C. (2008). *Tribus urbanas: Cazadores de identidad*. Buenos Aires: Grupo Editorial Lumen.

Davis, F. (1992). *Fashion, culture and identity*. Chicago: The University of Chicago Press.

Dunn, S., McFayden, S., Feldman, S. (Productores), Dunn, S. & McFayden, S. (Directores) (2005). *Metal: A headbanger's journey*. [Cinta cinematográfica]. Canadá: Seville Pictures & Warner Home Video.

Feixa, C. (1996). *De culturas juveniles al estilo*. Nueva antropología, revista de ciencias sociales, 50, 71-89. Recuperado de la base de datos REDALYCH <http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/nuant/cont/50/cnt/cnt4.pdf>

Garcés, A. Tamayo, P. & Medina, J.D. (2007). *Territorialidad e identidad Hip Hop raperos en Medellín*. Revista Anagramas, Volumen 5, N° 10, pp. 125-138. Recuperado de <http://cdigital.udem.edu.co/ARTICULO/A082000102007151992/ARTICULO8.pdf>

Gilroy, P. (1998). *Los estudios culturales británicos y las trampas de la identidad*. En Curran, J., Morley, D. & Walkerdine, V. (Ed.) Estudios culturales y comunicación: Análisis, Producción y Consumo Cultural de las Políticas de Identidad y el Posmodernismo. 63-83. Barcelona: Paidós.

González, J. A. (2009). *La crisis del petróleo de los años 1970: consecuencias políticas y sociales*. Recuperado de: <http://www.ojosdepapel.com/Index.aspx?blog=973>

González, M. et al. (2012). *Identities through fashion: A*

multidisciplinary approach. Londres: Berg Publishers

Hall, S. & Jefferson, T. (1976). *Resistance through rituals: Youth subcultures in post-war-Britain*. Birmingham: Routledge.

Hall, S. (1997). *Representation: Cultural representations and signifying practices*. Londres: SAGE Publications Ltd.

Hebdige, D. (1979). *Subcultura: El significado de estilo*. (C. Roche, Trad.) Barcelona: Paidós.

Hebdige, D. (1999). *The function of subculture*. En Doring, S. (Ed.) *The Cultural Studies Reader* (pp. 441-450). New York: Routledge.

Kawamura, Y. (2011). *Doing research in fashion and dress: An introduction to qualitative methods*. Londres: Berg Publishers.

Kuper, H. (1973). *Costume and identity*. *Comparative studies in society and history*, Vol. 15, 3, 348-367. Cambridge: Cambridge University Press.

Lipovetsky, G. (1996). *El Imperio de lo efímero: La moda y su destino en las sociedades modernas* (5ta Ed.). (F. Hernández y C. López, Trad.) Barcelona: Editorial Anagrama S.A.

Lurie, A. (1994). *El Lenguaje de la Moda* (2da Edición). (F. Inglés, Trad.) Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica.

Machado, A. (1998). *Representación, identidad, virtualidad*. VI Congreso ALAIC: Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación. Recuperado de www.eca.usp.br/associa/alaic/Congreso1999/.../Ada%20Cristina.doc

Macías, H. (2008, 15 de diciembre). *Representación social y cultural de las identidades, su estratificación y papel en el mercado laboral*. [Web log post]. Recuperado

de <http://conceptualdelacultura.blogspot.com/2008/12/representacin-cultural-y-social-de-las.html>

McFayden, S. (Productor), Dunn, S. &McFayden, S. (Directores) (2008). *Global metal*. [Cinta cinematográfica]. Canadá: Banger Productions.

Narumi, H. (2010). *Street style and its meaning in postwar Japan*. *FashionTheory*, Vol. 14, 4, 415-438. Londres: Berg Publishers.

Observatorio de Tendencias de la Cámara de Comercio de Bogotá (2009). *Perfiles de consumidores*. Recuperado de http://camara.ccb.org.co/documentos/4548_28_07_09_perfiles_consumidores.pdf

Pierre, M. (2000). *1950-1960: Dos bloques, tres Mundos*. (F. Esteve y E. Folch, Trad.) Barcelona: Ediciones B.

Porter, R. (1995). *London: A social history*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.

Yapp, N. (1998). *Decades of the 20th century: 1950s*. Londres: Könemann.

- Este libro se terminó de imprimir el día 9 de diciembre
- de 2013 en los Talleres de Gráficas Olímpicas en la ciudad de Pereira, Colombia.

