

Desde el sur

[Suena disco de vinilo]

[Tema: Asnos Caso - Disco: Recopilado - Introducción y fragmento de Adoum]

DD: La voz que escuchamos sampleada por Mugre Sur al inicio del episodio es la del intelectual ecuatoriano Jorge Enrique Adoum. La frase "Nadie sabe dónde queda mi país" es parte de su poema "Yo me fui por la tierra con tu nombre" escrito en 1963 desde Europa, tras su decisión de salir del país, después del golpe militar del mismo año.

Más de medio siglo después estamos en el sur de la ciudad de Quito, Ecuador. La banda de hip-hop Mugre Sur tiene ya 23 años de trayectoria. Empezó como un proyecto entre dos vecinos, Boris Padilla alias peregrino y Paúl Momposita alias disfraz, quienes se encontraron en el barrio La Florida al norte de la ciudad pero que habían crecido en el sur, exactamente en la Rodrigo de Chávez y la 5 de junio, dos calles que se cruzan. Ese territorio en común, el sur quintero, sería central para el proyecto.

*Esta es una historia pequeñísima de este territorio tan amplio y polifónico que navegamos gracias a la música de Mugre Sur, caminatas y conversaciones generosas con Paúl Momposita, el líder de la banda y Omar Puebla quien fue parte del proyecto durante 11 años. Ponemos en el centro su historia y nos preguntamos ¿Por qué nadie sabe dónde queda **este** país? ¿Cómo este sur territorial resiste en la identidad de proyectos como Mugre Sur? Nos atrevemos a explorar esta duda desde un margen en esta ciudad fragmentada que construye una identidad; una respuesta a la pregunta de Adoum y de cierto modo; lugares para crear...*

Soy Daniela Dávila y esto es Crónicas al borde..

[Intro/CAB: Temporada 2]

I. Negación

OP: mi nombre es Omar David Puebla Cárdenas. Más conocido como Omar Puebla, en el bajo mundo Chilly Willy, firmó como el Depósito. En este abril voy a cumplir 46 años, es decir... que en esto del... 46 dije ¡dios mío! (risa) voy a cumplir dos décadas en lo del arte urbano.

PM: Bueno, soy Paúl Momposita, creo que soy el, ahí el *frontman* de Mugre Sur, bueno yo soy el que inició también la banda y ahí sigo luchando y frenteando.

[sonido de la ciudad]

PM: Nos avergonzábamos...cuando yo era adolescente iba al norte a los bares, - ¿dónde vives tú? - Ah yo vivo por ahí, por allá, por el centro más o menos.

No les decías vivo en el sur...

OP: O los nombres de las calles nada más (risas), claro ese era un clásico, por decirte, te decían -“¿dónde vives vos?” - “ah vivo en la Jipijapa”- (risas) pero calle Jipijapa en el sur de la ciudad. No tenías como ese orgullo de decir soy del sur o sacar pecho en decir soy yo sureño. Al sureño no le gustaba el sur, ni le gustaba que le reconocan como sureño. Ser sureño era una palabra, que la tomabas de un modo peyorativo. O sea, ser sureño era como ser de segunda clase.

PM: O esa palabra de longo también ¿no ve? o sea como bien descriptiva así, puta, fulero pues...

DD: Longo, en quichua significa joven, pero es también una palabra que explica una relación colonial. La separación blanco-mestiza de lo indígena. En este país longos son quienes representen lo popular, lo inculto, el color y la pobreza.

II. Rebeldía

OP: Aquí en el sur, la primera cultura urbana que aparece, es la cultura del metal o rockers. Los rockers, son unos guerreros y guerreras, porque ellos fueron los que abrieron mucho para que pueda suceder esto, no, de las culturas urbanas.

Los primeros conciertos de los rockers se hacían ahorita por dónde vamos a pasar, que es el barrio del Calzado.

[sonido de la ciudad, pasos]

Verás este es el barrio El Calzado, antes de que se instituya en la Concha Acústica de la Villaflora. Los primeros eran acá. Entonces ya te imaginarás el revuelo que causó, todos los vecinos oyendo invocaciones a nuestro señor del mal (risas) que no más eran canciones mitológicas, no sé, pero la gente era así, estaban asustados.

[suena música rock]

DD: Desde los años 70 las culturas urbanas como el rock y el hip hop han sido quienes impulsan a la juventud de la ciudad para que pueda expresar su postura política y social y construir espacios de resistencia ante el status-quo. Culturas urbanas que, por la criminalización de su música, de su manera de vestir y sus demandas, han encontrado pocos caminos para gestionar espacios culturales, conciertos o eventos. Tomándose el espacio público, apelando a la vida de barrio, a la gestión comunitaria y a las acciones de bajo presupuesto...

El hip hop por ejemplo ha sido accesible para la creación musical y la toma de espacios en la ciudad. Bares, discotecas, casas barriales: micrófonos, parlantes y las pistas para rapear...

Por su parte, el rock y el metal que se tomaba los barrios y desde 1974 organizaban conciertos y festivales desde la autogestión y el apoyo en la comunidad en la Concha Acústica de la Villaflora...

OP: Había poca gente regadita y pasaba una chica haciendo vaca no, decía “panas acoliten para que se pueda dar esto”, y centavos no, bueno entonces todavía en sures. Entonces, y lo que es ahora el movimiento rockero del sur, o sea ellos fueron los que...

PM: La cuna

OP: Ósea punta del iceberg, los que tomaron la batuta en abrir el espacio que ahora tiene las culturas urbanas ¿no? los que hemos tenido...La gente del rap también no, o sea en el sur, por ejemplo, estoy hablando de los Distrito Q, ¿cómo se llama la gente de...?

PM: La casa del gato tieso pues mijo.

OP: La casa del gato.

PM: Ahí salió todo...

DD: Al igual que el calzado o la concha acústica para el rock, La casa del gato tieso, se convirtió en el lugar de encuentro de la comunidad hip-hop. Desde la tribuna del sur, en 2009, raperos, raperas y grafiteros, coordinaron el rescate y ocupación de este espacio abandonado. La casa del gato tieso, una construcción pequeña en un parque municipal, llamada así porque al limpiarla encontraron el cadáver de un gato. Espacios públicos, espacios ocupa, que les permitieron encontrarse con otrxs, crear, tramar cosas...pensarse en conjunto.

[voces de reclamo]

OP: Bueno ahorita estamos, geográficamente... la Teniente Hugo Ortiz e Iturralde, que es donde está localizada la Tribuna del Sur y aquí es donde se gestó, ese lado sur del hip hop. Aquí la gente estaba con su radio oyendo rap, rimando, fumando, haciendo de todo.

Por esas cosas de la vida, haciendo un proyecto, enganchamos con alguien del rap. Increíblemente un amigo que no es el del sur sino del norte, dice –“conseguí unos contactos del sur”, me dice –“¿Sabes dónde se juntan?”- Yo digo –“¿Dónde?”- “En la tribuna del sur”, digo, - “pero si eso está cerca de mi casa...”

Entonces yo vine acá a la vuelta y vi un grupo grandote de mal encarados, pero estaba tan emocionado, que no reparé que...claro podía pasar cualquier cosa. Entonces me acerqué, pregunté por los raperos más viejos, uno de ellos el Paul, el disfraz y me senté a

platicar. Y nos juntamos, les invitamos al proyecto, después a otro y otro y después ellos me invitaron a mí, y el resto ya es historia. Pero es aquí.

[suena la ciudad, música, perifoneo y autos]

DD: Desde los años 50, la migración ecuatoriana tuvo a Estados Unidos como el destino más atractivo. Esto permitió que, a la casa de Paúl, del disfraz, llegara el hip-hop de la mano de sus primos mayores.

El movimiento del hip-hop nace y crece en el Bronx en Nueva York, su música se tejía desde el barrio y el margen, permitiéndole a la juventud afroamericana y latinoamericana encontrar una voz que diera cuenta de su lugar en el mundo.

[suena música hip-hop en inglés]

PM: Y los manes “Esto es el rap, esto es el rap de allá, esto es lo que está sonando en Estados Unidos”- y bueno cuando ellos se fueron dejaron su ropa, dejaron su música, entonces ellos se quedaban ahí, y dejaron todo. Me dejaron la herencia ¿cachas? Yo tenía creo que 12 años, 13 años y yo ya quería ponerme la ropa de ellos ¿cachas? y era una ropa súper grande en ese tiempo para mí. Y a escondidas de mi vieja yo me ponía ¿cachas? Porque la man decía que para cuando yo crezca así -” Cuando yo crezca no, yo quiero este rato, este momento, quiero ver cómo me queda”- así. Y a veces salía a escondidas con mi mochila al colegio con esa ropa y me ponía en el colegio, me iba al baño y me ponía la ropa y por eso tuve muchos problemas con mis profesores, los licenciados.

[suena música hip-hop en inglés]

PM: Y después inconscientemente me di cuenta de que el hip hop me dio la libertad. ¿Cómo? cuando eres pequeño mi mamá cuando me vestía con la ropa limpia y a mí me gustaba revolcarme y cosas así te dice no te revuelques en el piso, así. Mi papá se compró el primer tocadiscos y cuando eres chamo estás queriendo joder eso, y me decía- “¡Eso no se toca, eso de los grandes esos de los mayores!”. Cuando empecé a hablar malas palabras, - “Esas cosas no se dicen, los niños educados no dicen esas cosas”-. Entonces todo eso ahora lo puedo hacer y por eso es que me gusta el hip hop. Lo que nadie me dio cuando era guagua, esto me está dando ahora a mí, cuando yo soy grande, y lo adopto como forma de vivir ¿cachas?

[Tema: Pachakama - Disco: De uña y mugre]

DD: La niñez de Paúl, el disfraz, estuvo muy atravesada por la música. Sus padres los llevaban a conciertos desde muy pequeños a él y a su hermana. Nos cuenta además que, en su vecindad en la 5 de junio, había una vida comunitaria muy activa, a eso aquí lo llamamos vida de barrio. Y mientras sigue su relato nos preguntamos qué relación

tiene esa experiencia con el proyecto, cómo se vería reflejada en sus maneras actuales de hacer y en lo que son.

PM: Quién es Mugre Sur yo creo que...detrás de eso está mi mamá, mi papá, mis hermanos...los pasantes que han venido desde el 2000 hasta el 2023, entonces son todos ellos y mucha gente que se identifica con nuestra música, que no sea necesariamente de la parte del sur, porque en el norte también hay muchos sures, entonces puede ser que yo sea el que, el más visible, pero hay un montón de gente que se identifica con el Mugre Sur ¿cachas?

Mugre Sur, para mí es la consecuencia de la mala educación que nos dieron en este Quito ¿cachas? Entonces para mí eso es Mugre Sur.

[suena concierto Mugre Sur en Parque Itchimbia]

DD: Fabiano Cueva y otros colaboradores reflexionan sobre este territorio, este sur contestatario donde el rap es combativo y cuenta la historia de los barrios, de sus jóvenes y sus formas de habitar la vida en el capítulo dos de la serie "Destellos de Comunidad – Sur Cultural". El rap como una forma de relato que se arma con la música, el grafitti y las rimas, que se toma la ciudad y la ocupa. Un relato de liberación que empieza a tejer rebeldía, y exactamente al mismo tiempo se encuentra con el territorio y la comunidad. Este es Fabiano, artista y gestor cultural:

FC: Son como unos agenciamientos que tienen unos cruces políticos, que tienen unas herencias de lo que fueron las luchas populares de los barrios, por ejemplo. Ósea entender el rock sin las luchas de los barrios y entender el hip hop sin las disputas por las obras públicas y todo, entonces creo que se tiene que ver como una integralidad. Tiene que ver con una conformación territorial de la ciudad extremadamente complicada y también desigual, desequilibrada, asimétrica, ¿no? Entonces creo que ahí los en mucho los movimientos culturales desde los 70 hasta ahora han trabajado paulatinamente en darle la vuelta ¿no? a que el sur signifique, con las mismas palabras otras cosas.

III. Encuentro con la comunidad

DD: En 1999 el Ecuador vive una de sus peores crisis financieras, el feriado bancario. Un momento que puso en jaque la economía de toda la población, pero sobre todo a la de la clase media y obrera. Una de las primeras áreas afectadas, como en toda crisis, fue la cultura...y mientras la mayoría de artistas locales veían las puertas cerrarse, el movimiento cultural del sur de Quito, se reinventaba dando cuenta de una organización y unos modos de hacer muy particulares que afianzarían la relación entre habitantes y territorio...

[suena archivo de noticias sobre 1999 en Ecuador TV 2017]

OP: En el 99, cuando hay el famoso congelamiento bancario, feriado este que hubo, ser artista era muy complicado. La movida cultural era inexistente. No había casi en ningún lado, entonces la gente del sur empieza a funcionar con una austeridad y esa austeridad les hace que, 'cha crezcan y sean creativos. Algo que ha caracterizado también este sur, sur geográfico de Quito, es que sí la gente trabaja en comuna. Entonces hay como esta comunidad y este darse las manos y crean redes, entonces empieza a trabajarse sobre la autoestima sin pretenderlo. Porque como se decía antes en el sur no había nada.

DD: Tanto Omar como el disfraz relatan cómo el hip-hop les permitió replantear una relación con una identidad popular, con una fuerza obrera, con un ser "sureño".

OP: El sur justamente es este salirse de los centros, el sur es hablar de una periferia, y como es que la periferia a mí me permite crecer. Porque normalmente pensamos, que vivir en la periferia es no estar del todo bien, pero la periferia justamente me permite a mí, tomar distancia de lo que se cree que está bien.

PM: Es el sector más obrero de este país, no ve. Porque en la mañana te levantas y los troles, todo el tráfico está tan lleno que se va al norte a camellar, son obreros ¿cachas? y eso hace que uno sienta como, esa esencia de lo que uno es ¿cachas?

OP: Claro, el sur es una cuestión muy sentimental, muy afectiva. No sé, me pongo a pensar de cuando ganó El Aucas, o sea, todo equipo dices, es que mi equipo es pueblo, si, si, sí, pero El Aucas es otra cosa. Que solo se puede mover con los afectos, así no sepas de fútbol, si eres del sur, estas con El Aucas, entonces, es este sur que igual dices no te puedo alcanzar a definir lo que es, pero es mío, es un pedacito de mí.

[suena Asnos Caso en concierto, cierre y aplausos]

OP: En un concierto de rap, se paran un par de raperos, y dicen: "Esto que viene ahora, viene desde Guamaní, lo que viene ahora viene desde Guajaló, que esto viene desde..." o sea, puta madre, los manes vienen y me sacan pecho de donde son y uno a veces guardándose del sur... ¿qué me pasa?

PM: Entonces el hip hop, llega a mi vida y me quita todos esos, esos complejos, esas cadenas y me dice - "no loco, puta siéntete orgulloso de ser de dónde eres"- porque es como acomplejarte de tu familia pues, de tu apellido, de donde vienes ¡nunca pues! Eso sería ser parte de la colonización, que te decían - "agacha loco, agacha el lomo, porque yo soy más que tú, porque yo soy blanco, yo soy el colonizador, yo soy el castellano." - Ese tipo de cosas nos quita el hip hop ¿cachas? Como a la gente de allá que inició, también ¿no? a la gente negra, le da su libertad ¿no? De expresar, de decir - "Aquí estoy pues, yo también valgo, yo también soy humano".

[Tema: Hispanoparlantes- Disco: Mugresureate]

DD: Esa sensación de orgullo por su identidad territorial surge del impulso de la música, del hip-hop como herramienta para habitar la ciudad, los barrios, sus espacios íntimos y colectivos. La oportunidad de que la experiencia situada, en ese sur, empiece a relatarse una y otra vez, que empiece a rapearse...

PM: Que te digan, así como sudaca o espalda mojada *no ve* y te discriminen un montón, esa cosa hace que sientas a veces esa como rabia de querer enfrentarte a algo que es invisible cachas. Pero la música hace que puedas describirlo de la forma lo que sientes eso, entonces yo creo que por ahí es de eso no, de sentirse orgulloso no, de somos del sur, somos sudacas, somos nativos americanos digo yo.

[Tema: Asnos Caso - Disco: Recopilado]

PM: Aguanta y aguanta y aguanta ahí, y es porque venimos de esas raíces, pues indígenas, ¿cachas? Puta que no les pudieron a los manes eliminar, así sea agacha el lomo a la tierra, no importa, pero puta vivamos, aguantemos, a ver qué pasa. Entonces por eso es eso también, tenemos esas raíces. Así sea un porcentaje pequeño *no ve*, y otros un porcentaje más grande también, qué bacán, puta del putas. Eso nos hace sentir puta orgullosos, de poder seguir aquí resistiendo y proponiendo ¿cachas?

[Tema: Sureños, chiros y chatos – Disco: Recopilado]

IV. En el sur...

[suena la ciudad, la calle, autos]

DD: Según informes de la organización Quito cómo vamos de 2021, las zonas con mayor densidad poblacional de la ciudad de Quito están en el sur, con un promedio de 150 habitantes por hectárea encontramos barrios como Chimbacalle, San Bartolo, La Ecuatoriana y Solanda. Este último, tradicionalmente migrante, ha crecido mucho en los últimos años.

OP: ...porque la renta te sale más barata, comer, etc. Entonces es un sur que es múltiple, es grande, masivo, la mayor cantidad de la ciudad está apiñada ahí. Salir de mañana en ese tráfico es una tortura casi, pero es un sur que nos lo ha dado todo.

PM: Y siempre es señalado como lo más feo *no ve*, y esa identidad con mi grupo es lo que me hace querer estar en el sur y seguir conociendo ¿cachas?

OP: Yo pienso que hay bastantes sures, como hablábamos, que están regados por toda la ciudad. Porque el norte también tiene barrios muy similares a este sur que tenemos, se me ocurre: Comité del Pueblo, La bota, Mena del hierro, Cotocollao. Son lugares que

tienen mucha vida, que aún tienen ese ambiente de barrio, que conlleva evidentemente lo malo y lo bueno que puedes encontrar en la ciudad.

PM: ¿El sur? El sur suena a rock, el sur suena a rap, el sur suena a jerga, el sur suena a ruido, a smog, a mercado, a eso suena el sur, ¿cachas? A pitos de carros, a esos ¿cómo se dice? tubos de escape, que suenan a lo bestia, así. A eso suena el sur.

[suena música, ciudad, calles y autos]

OP: Básicamente es el sonido de la gente, Entonces es un sur polifónico, creo yo, polifónico indefinible, indefinible, porque aquí está todo.

DD: Un sur que suena a muchas voces, que da cuenta de su acogida histórica a los desplazamientos provocados a veces por la inequidad estructural, pero en dónde la vida de barrio se sostiene, la vida que reconoce que se tiene que cohabitar con otras muchas formas de vivir.

[suena tema A veces en concierto]

PM: Desde inicios, de que creo que la humanidad y todo esto, alguien le quiso poner sur, porque el cosmos no tiene lugar ¿cachas? Cómo sabes que es arriba el norte y abajo el sur ¿calas? pero como la academia, los poderosos, el sistema, tiene que dividir a los buenos, a los malos, a los ricos, a los pobres, a los negros y a los blancos, entonces nos dijeron también pues, - “abajo se va a llamar el sur y acá donde nosotros estamos los bonitos, los guapos, los inteligentes, nos vamos a llamar norte”- ¡Putá mierda!... entonces desde ahí ya nos colocaron en un lugar, así como feo y malo, por así decir ¿cachas?

DD: Frente a esta declaración que pone a la idea de norte y sur en cuestionamiento revisamos la ironía de estar hablando sobre un sur ecuatorial. El Ecuador como una línea imaginaria, pero con una clara función: separar al Norte del Sur. Esta línea imaginaria que no existe, pero que divide y nos divide, también traza una jerarquía: un arriba y un abajo. Ser alguien o nadie.

[Tema: Los nadie - Colaboración: Mugre Sur y Los Nin - Paro Nacional 2022].

DD: Ser nadie... escuchamos esta canción y varias en la discografía de Mugre Sur y nos preguntamos ¿por qué quisiéramos ser nadie? ¿Qué posibilita ese lugar?

OP: Alguna vez nosotros decíamos, en nuestros proyectos, lo que nosotros estamos haciendo es alterando la brújula. O sea, la gente quiere irse al norte, nosotros queremos

estar en el sur. La gente quiere irse fuera a otro lado, yo me quiero quedar aquí. Entonces el ser sur, es una actitud, una actitud, básicamente es un estilo de vida.

PM: Cuando hablo del sur, hablo del sur de América, ya después así, vivo en el sur, sí, pero yo hablo del sur de América ya. Ósea ya es algo más grande ¿cachas? Ya no es algo pequeñito, que está por ahí, sino ya es algo más macro, así, más bacán. Somos más, comunidad, unámonos, ahí podemos buscar algo más, que no sé, que nos convenga a todos, también de cierta forma ¿no ve?

V. Mi país queda aquí

[suena la voz de Adoum y la afirmación "Nadie sabe dónde queda mi país - Asnos Caso]

FC: A mí me parecía muy interesante jugar a eso de que, de que, de que desde esa mirada de crítica sobre la identidad y sobre el lugar, el Jorge Enrique se pregunta ¿nadie sabe dónde queda mi país? Y le responde la gente, les respondan los chicos, le respondan los raperos, los chamos y le digan el sur queda aquí...

OP: Es como la respuesta como que, esa pregunta que queda ahí para ser respondida, nosotros le describimos, cuál es ese país en el que, en el que estamos...

[suena respuesta en tema Asnos Caso en concierto]

DD: Ser sureño entonces, desde la mirada de quienes aquí nos hablan, es reconocer las formas de ser, hacer y estar que se escabullen entre la norma y los espacios hegemónicos. Y es que ser nadie te permite no tener que estar en ningún lado, porque al estar en ese margen, en ese no lugar, somos una existencia que puede ocuparlo todo. Resistir, alterar la brújula, reconocer que...

PM: El mugre, o sea como el mugre que llevamos todo el mundo por dentro y no lo quiere decir...

Entonces yo por eso necesito...ósea reivindicar ese sur también ¿no? Ese sur sin recursos, ese sur sin educación ¿cachas? Pero mira lo que propone, bonito, así bacán ¿cachas? Porque hemos nacido sin nada pues, y de sin nada hemos hecho todo...

OP: Mi trabajo... de los proyectos que más me han construido cómo ser humano, han sido gestados en Quito, por quiteños: Mugre Sur, Tranvía Cero, al Zurich, el Festival del Sur, todos esos lugares me hicieron crecer y enamorarme del sur que es bien importante. Ahora con mucho orgullo te digo: soy longo sureño, cien por ciento longo sureño. Nacido en el sur de madre sureña y padre sureño.

[suena ciudad y pista del tema "A veces"]

DD: Agradecemos a Paúl Momposita, el disfraz, a Omar Puebla y a Fabiano Cueva por compartirnos sus historias y construir esta con nosotrxs. Agradecemos a Mugre Sur por su música y sus letras.

Este episodio fue producido por Daniela Dávila Navarrete, Juan Pablo Viteri y Julianna Zambrano Murillo entre agosto 2022 y abril 2023. La investigación, documentación de campo y el guión son de Daniela Dávila Navarrete y Juan Pablo Viteri. El diseño y postproducción de sonido de Pablo Molina Suárez. Cristina Yépez o cardenilla es la ilustradora de la imagen que lo acompaña.

Para más episodios e información sobre el proyecto y el resto del equipo visita nuestra página web www.cronicasalborde.com y síguenos en Instagram y Twitter.

Esta temporada cuenta con el apoyo de la Universidad San Francisco de Quito y Radio COCOA.

¡Gracias por escuchar!