

Hip hop, graffiti, break, rap, jóvenes y cultura urbana.

Qué es el Hip Hop.

El Hip Hop es un movimiento urbano, juvenil y trasgresor que surge en Nueva York a finales de los años 60 y que engloba tres disciplinas artísticas: La pintura (el graffiti), la danza (el breakdance) y la música (rap, electro, breakbeat, beat-box, ragga...)

Es un término desconocido que las personas ajenas al Hip Hop, utilizan sobre todo para referirse a la música rap. Los medios de comunicación usan indiscriminadamente el término Hip Hop para referirse a actitudes, ropas, músicas, pinturas o bailes que poco o nada tienen que ver con el Hip Hop.

Los DJ's fueron los primeros en acuñar el término Hip Hop, pero nadie parece ponerse de acuerdo sobre su significado. Literalmente, en inglés, "hip" es saltar y "hop" cadera, y sobre la palabra Hip Hop, algunos de los pioneros de la vieja escuela de Nueva York, opinan que hace referencia al gesto, al movimiento de los DJ's al saltar de un plato (giradiscos) a otro en sus sesiones: "you hip and you hop".

A los seguidores del Hip Hop, a los integrantes de este movimiento, de la cultura Hip Hop, se les llama B.Boys. Hay varias versiones sobre el origen y significado de la palabra B.Boy (Break Boy, Beat Boy, Bad Boy...) pero la más acertada es la de Break Boy, "los chicos del break", así les llamaban los primeros DJ's que realizaban sus sesiones en los parques neoyorquinos a los chicos que se contorsionaban en el suelo al ritmo de su música.

La música del Hip Hop es una música de síntesis, de mezclas, de fusión y de influencias de otras músicas, sobre todo de la música negra, del soul, del funk y del R&B.

Los B.Boys forman un clan muy cerrado al exterior que mantiene una serie de normas no escritas que les confiere un carácter sectario que difícilmente se entiende desde fuera. Y no sólo practican una o más de las disciplinas del Hip Hop, sino que comparten una actitud, una forma de vestir, de pensar, de rechazo al racismo y de respeto a las minorías étnicas, a la fusión de culturas y sobre todo a la raza negra. Un movimiento tolerante, de carácter artístico y muy narcisista.

El egocentrismo es la característica más reseñable de un B.Boy, pues tanto al pintar como al bailar y al cantar rap, lo que pretende un B.Boy es *"que se hable de mí, que me mire todo el mundo cuando bailo en el suelo, que todos se pregunten quién es ése que pinta tanto, y que todos piensen que qué bien pinto, que cuanto estilo tengo, que cómo rimo y qué cosas cuento en mis rimas"*: La exaltación del ego. Es el llamado "ego trip" o el "Me, myself and I" que popularizara el grupo De La Soul.

Al grafitero se le llama “escritor”, traducción del inglés writer, y lo que pretende es dejarse ver, “getting up”, destacar sobre el resto de escritores por dos vías bien distintas: su calidad artística o su cantidad, la profusión de sus firmas.

Al bailarín de breakdance se le llama breaker, y su intención también es hacerse notar, pues sale a bailar generalmente al centro de un corro haciendo su mejor movimiento y desafiando a los posibles rivales en el baile.

Y al cantante de rap se le llama MC, siglas de “Master of Ceremonies”, maestro de ceremonias. El MC, en un principio era una figura de acompañamiento, de apoyo al DJ, pero poco a poco se fue haciendo cada vez más importante hasta el punto de que hoy en día el DJ ocupa en la mayoría de los casos un papel secundario, dejando todo el protagonismo al MC. El MC también es egocéntrico y narcisista, las letras de un MC, a parte de ser auténticas crónicas de poetas urbanos, salvo excepciones, suelen ser un canto al auto bombo y exaltación de su persona utilizando muy frecuentemente un lenguaje soez y un tanto agresivo.

“Yo fui a las ciudades, dormí como un vagabundo, y ahora estoy frente a una mesa planeando conquistar el mundo. Con mis maquetas, tuve el control, los muchachos de mi edad me miraban como a un apóstol” (Kase O).

La cultura Hip Hop marca la infancia y adolescencia de muchachos destinados a compartir la calle con la droga y la delincuencia y en muchas ocasiones hace que se alejen de esas actividades para dedicarse al Hip Hop en cuerpo y alma. Una forma pensar, de vestir, de actuar, un estilo de vida que consiste en “dejarse ver”, el getting up y en el sistema de competición, de ser el mejor, de destacar en algo. A menudo, la única salida para adolescentes de barrios marginales que, gracias al Hip Hop, tienen algo que decir y se sienten escuchados:

“Por lo menos se hablaba de nosotros, alguien nos escuchaba e incluso nos hemos sentido idolatrados cuando se hablaba en televisión o en la prensa de nuestro baile acrobático o de nuestra habilidad con el spray”. (Elfo)

El graffiti.

Diferencia entre graffiti y pintada.

Pintada: *Acción de pintar en las paredes letreros de contenido político o social. Letrero o conjunto de letreros de dicho carácter que se han pintado en un determinado lugar.* (DRAE 2001)

Grafito: *Letrero o dibujo circunstanciales, generalmente agresivos y de protesta, trazados sobre una pared u otra superficie resistente.* (DRAE 2001)

Como podemos observar, la palabra graffiti no aparece registrada en el diccionario de la Real Academia, pero se aprecia una tímida evolución en la definición de grafito desde 1984:

- *Escrito o dibujo trazado a mano por los antiguos en los monumentos. Letrero o dibujo grabado a punzón por los antiguos en paredes u otras superficies resistentes, de carácter popular u ocasional sin trascendencia* (DRAE 1984).

- *Letrero o dibujo grabado o escrito en paredes u otras superficies resistentes, de carácter popular u ocasional, sin trascendencia* (DRAE 1992).

En la definición de 1984 se hacía alusión al punzón, a los monumentos y a “los antiguos”. En la edición de 1992 desaparecen estas alusiones, pero se afirma que un grafito es ocasional y sin trascendencia. Bien, si hemos de quedarnos con la definición de 2001, nos resulta imposible diferenciar un grafito (graffiti) de una pintada, pues los dos son “letreros”, que se pintan sobre una pared, pero sólo la pintada es de contenido político o social-protesta. ¿Es que el dibujo sólo puede ser grafito?, ¿El letrado puede ser pintada o grafito dependiendo de si es de contenido social o sin trascendencia?, ¿Es que el dibujo o grabado ha de ser forzosamente intrascendente?, ¿O de protesta?. El graffiti no es eso, es tan sencillo como: el nombre de un escritor, bien grande, escrito por la mayor parte de superficies y con voluntad de estilo, de carácter artístico y con la única intención de ser reconocido individualmente y por encima del mensaje.

Es evidente que algo falla, que la palabra graffiti no esté recogida en el DRAE, cuando su uso está tan extendido, resulta sorprendente, y si no está recogida porque es preferible el término grafito, al menos, el significado debería ser lo más ajustado a la realidad. Pues un graffiti y una pintada no tienen en común más que los materiales y el soporte donde se realizan.

En mayo del 68 llega a España la palabra graffiti, plural del italiano graffito, que utilizaban los escritores (los grafiteros) americanos para referirse al nuevo arte callejero. Tanto los autores de graffiti como los periodistas, comienzan a llamar “escritores” (del inglés writer) tanto a los que firman como a los que hacen graffiti, aunque son dos actividades de las que no puede hablarse por separado ya que, quien hace graffiti, para llegar a ser capaz de hacerlo, antes ha tenido que hacer miles de firmas en la calle. Para “coger estilo” y para hacerse un nombre, dejarse ver y que la gente relacione su obra con ese nombre que han visto repetido tantas veces en las paredes de su entorno. Quien sólo hace firmas, tarde o temprano acabará haciendo graffiti, porque es ley de vida, porque es la meta de todo escritor, por muy “firmador compulsivo” que sea.

Poco se sabe en España sobre el graffiti. La mayoría de los estudios que se han realizado tratan sobre las pintadas y desde un punto de vista casi exclusivamente sociológico. La pintada política y las pintadas de los retretes universitarios han merecido, hasta el momento, especial atención por parte de los estudiosos. Y no es extraño este desconocimiento, si se tiene en cuenta que los escritores (grafiteros) no suelen dar muchas facilidades e incluso suelen dar informaciones falsas con el fin de reirse de alguien que no pertenece a su mundo, (sobre todo a periodistas y a los que “osan” escribir sobre el graffiti o el Hip Hop sin ser B.Boys o escritores de graffiti). La información más confusa procede de los medios de comunicación, que superficialmente y sin contrastar demasiado los datos, de vez en cuando se hacen eco de su existencia y ofrecen incluso pequeños glosarios en los que dan cuenta de algunos de los términos del argot de los B.Boys, que casi nunca coinciden con los que los propios escritores emplean.

Así que la confusión está servida. Tradicionalmente se le ha llamado y se le llama “pintada” tanto a la pintada como al graffiti, que tiene menos tradición en España que la pintada. En los libros y medios de comunicación es bastante habitual el uso indiscriminado de la palabra pintada para referirse al graffiti, cuando son actividades bien distintas, y lo que diferencia al graffiti de la pintada es el “estilo”, el componente artístico y la voluntad de “dejarse ver”, pues quien hace una pintada escribe un mensaje anónimo, no lo firma, mientras que el graffiti es una firma, un nombre propio bien grande y en colores.

Son actividades muy distintas, realizadas por personas muy distintas, que tienen distintos destinatarios y persiguen un objetivo comunicativo muy distinto, en la mayoría de los casos opuesto, pues mientras el autor de una pintada desea comunicar algo pero sentirse anónimo, el escritor de graffiti solamente desea que se conozca su nombre (de guerra, casi nunca el real) y rara vez intenta comunicar algo, lo que pretende es demostrar su arte, su estilo, y que se siga hablando de él, mantener viva su firma.

Las pintadas se utilizan para transmitir información (*"Te quiero Ana"; "Corrupsoe"; "A mí la Matilde no me lo pone"...*). Los que las hacen no se sienten artistas, no las firman y no se sienten parte de un clan al que pertenecen los escritores de graffiti.

El graffiti es todo lo contrario. Hay voluntad de estilo, pueden ser palabras o iconos, pero siempre con la intención de dar publicidad a un nombre, a una firma, y los que los hacen suelen referirse a sí mismos como "escritores" y sienten que pertenecen al grupo de los escritores de graffiti.

Aunque muchos neófitos en el tema se empeñen en ver un mensaje en un graffiti, el único mensaje que se pueden llevar de un graffiti es el de las formas, mientras que una pintada sería el mensaje de los contenidos. A los murales sudamericanos de contenido político tampoco podemos llamarlo graffiti porque aunque haya dibujo y color, no hay un afán de "dejarse ver" del autor ni están realizados con letras de estilo Hip Hop.

El graffiti sería una obra realizada con las técnicas, materiales, estilos y contenidos característicos del Hip Hop, con un uso de la palabra que nadie ha pedido y de un espacio que no sólo no les pertenece, sino que les está expresamente prohibido. Sin embargo, un graffiti realizado por un escritor a plena luz del día, con botes pagados y con permiso, ya no sería graffiti, estaríamos hablando de un mural, aunque esté realizado con estilo Hip Hop.

Tanto el graffiti como la pintada van dirigidos a un receptor colectivo, no se hacen para una sola persona en concreto, aunque en ocasiones se recurre al mensaje privado, pero en este caso la ubicación del soporte es diferente. El mensaje privado se suele pintar en lugares públicos de uso privado, como el interior de las puertas de los "estudiados" WC, en los sitios de paso del receptor o los que frecuenta actualmente. Uno de los más utilizados en los casos en los que el autor mantiene una relación especial (amistad, sentimental...) con el receptor, es hacer el graffiti o la pintada en una pared que éste pueda ver desde su propia casa, (preferentemente desde la ventana de su habitación) o que literalmente "se lo coma" en su trayecto hacia el trabajo o centro de estudios.

El autor de una pintada busca un sitio que sea de fácil acceso y que no entrañe un riesgo excesivo, mientras que para un escritor de graffiti tendrá más valor su obra cuanto más arriesgado o inaccesible sea el sitio elegido.

Por último, decir que a los escritores (los grafiteros) les une el sentimiento de formar parte de una cultura urbana y tienen su propio argot y reglas no escritas sobre el graffiti, que se van transmitiendo oralmente de generación en generación de escritores.

El graffiti comercial

La primera vez que se pudo ver el graffiti en galerías en España, fue a través de la televisión. En el reportaje Guerra de Estilos (1984), algunos de los más

conocidos escritores de Nueva York exponían sus trabajos en una galería ante el asombro y admiración de snobs y expertos en arte.

En la película Wild Style (1982) también hay una secuencia de escritores en una galería que exponen y venden sus trabajos ante un público ávido de nuevas tendencias en el arte y fácilmente impresionable por algo tan sencillo y habitual para los escritores como hacer en un lienzo lo mismo que suelen hacer en la calle.

En España el graffiti en galerías se empezó a popularizar entre 1990 y 1991. Era la nueva moda, y algunos expertos en arte pensaron que sería una buena idea sacar el graffiti de contexto y encerrarlo en una galería. Faze y Rayo, del grupo Acción Tóxica, expusieron en la galería Yunguanzo (Madrid), en abril de 1988. El escritor Mast expuso en aquellos años con bastante éxito de la crítica y gran repercusión en los medios de comunicación. Otros expusieron en 1992 en la Galería D:

“En 1992 un galerista nos propuso a un grupo de escritores y a mí, la posibilidad de exponer en una céntrica galería de Madrid: La Galería D. Cuando llegamos allí, nos prepararon unos enormes lienzos y unos cuantos botes Noveltty, para que cada uno pintara su pieza, después nos dieron la oportunidad de exponer nuestras firmas en láminas o lienzos para ponerlas a la venta. La exposición tuvo mucho éxito, la asistencia de público fue masiva e incluso a veces se les escapaba de las manos, pero también fue muy criticada por aquellos escritores y grupos que no pudieron participar; ya que era bastante difícil representarlos a todos. Éstos no quedaron muy contentos y la pusieron a caldo. A parte de un público en su mayoría escritores, la exposición se llenó de ‘petardos entendidos’ muy ‘chics’ que no tenían ni idea, pero se dejaban la pasta en copas o comprando algunas de nuestras láminas. La Galería D cumplió el objetivo que buscaba, hacerse publicidad en los medios de comunicación y quedar como la pionera de este tipo de exposiciones”.
(Max 501)

En los últimos años, el ciudadano, especialmente en las zonas excesivamente afectadas por el graffiti como Alcorcón o Móstoles (Madrid), ha aprendido a convivir con el graffiti. Los dueños de comercios han llegado a la conclusión de que la solución a las continuas firmas y potas en sus establecimientos es contratar a un escritor para que les pinte en su fachada o en el cierre. Es la única manera de que un escritor no pinte en su negocio, pues nunca se le ocurriría a nadie que pertenece al mundo del graffiti destrozar una obra ajena.

Uno de los últimos ejemplos de artista del graffiti requerido para graffitis de encargo y que ha saltado a los medios de comunicación es el escritor granadino Sex. En su ciudad han editado en el 2001 un folleto para recorrer las calles siguiendo sus graffitis.

El procedimiento que suele seguir un escritor para realizar un graffiti de encargo es, en primer lugar, presentar una pequeña selección de fotos de sus trabajos, a modo de book, hablar con la persona encargada del proyecto (decorador de cine o publicidad, realizador o propietario de comercio o bar) en el lugar donde se va a pintar, para hacerse una idea de las dimensiones y para saber qué tipo de graffiti o diseño quiere. Después, lo normal es intentar llevar a esa persona al terreno del escritor, intentar “venderle” un estilo que domina, e incluso la posibilidad de hacer un graffiti con su nombre (tag) para darse publicidad gratuita. El siguiente paso es hablar de dinero y volver al día siguiente con bocetos. Se suele pedir una cantidad por el

trabajo y otra para comprar pintura. La mayoría de las veces, el dinero por hacer el graffiti se suele cobrar sin factura, mientras que el dinero adelantado para pintura se justifica con factura a nombre de la empresa. Las cantidades por la realización de un graffiti dependen siempre del cliente. Si se trata de pintar en un bar de copas, se suele cobrar entre 240 y 360 €. Si el bar es grande o es discoteca se pide bastante más dinero, también en función del tamaño de la superficie pintada. Si se trata de hacer un graffiti para un programa de televisión la cantidad podría ser de unos 600 €, en cine unos 900 €, y en publicidad casi nunca se suele bajar de 1200 €. La cantidad que se suele pedir para pintura siempre es muy superior a la que realmente se necesita, y los botes sobrantes quedan para disfrute personal del escritor, por ejemplo, si para pintar una superficie de 4 x 6 metros hacen falta diez botes, se suelen comprar treinta o más. El cliente nunca va a pedir esos botes que sobran ni tampoco sospecha que se puede cubrir esa superficie con tan sólo diez botes.

Si buscamos en la historia del graffiti, artistas que puedan ser una referencia, un icono para los no entendidos, curiosamente no encontramos al gran Seen, Dondi, Lee, Phase II o cualquier otro escritor de la escuela neoyorquina. Debemos hablar de dos personajes que han traspasado las fronteras de la calle para instalarse en las galerías aunque su obra no sea graffiti, son Keith Haring y Jean Michel Basquiat. Dos artistas que vendieron muy bien su “toque” urbano a un público y en una época en la que el arte necesitaba un soplo de aire fresco como lo fue el Pop Art.

Basquiat, un artista considerado por muchos como escritor de graffiti, pero del que no hay testimonios gráficos de ningún graffiti suyo, ni trenes pintados, ni muros ni firmas con estilo. Sólo hay fotografías de sus famosas frases-consigna firmadas como “SAMO” (Same Old Shit), pero realizadas con letras sin estilo Hip Hop.

Nacido en 1960, muestra ya desde pequeño su afición por el dibujo, inspirándose en las películas de Hitchcock y en los cómics. A los 15 años, Basquiat se escapa de casa, pero regresa al poco tiempo, al año siguiente volvería a hacerlo y comienza a pintar en la calle con su amigo Al Díaz. Con 18 años abandona el hogar definitivamente y comienza a vender camisetas y postales hechas a mano. El 11 de diciembre de 1978 aparece un artículo en la revista The Village Voice en el que se hablaba de las pintadas de SAMO. Esto hizo que Basquiat se pusiera de moda en la ciudad de Nueva York.

En 1979 conoce a Keith Haring con el que cultivará una gran amistad y en 1980 comienza a relacionarse con Andy Warhol. Por aquella época ya era habitual su presencia en exposiciones de pintura junto a Haring y a verdaderos escritores de graffiti como Seen, Dondi, Zephyr o Lady Pink.

Durante los años 80 sigue exponiendo y viajando fuera de Estados Unidos hasta que, en 1987, tras la muerte de Warhol, Basquiat queda muy afectado limitándose a cumplir con sus compromisos adquiridos con anterioridad. Sigue exponiendo durante el año siguiente y muere en 1988 a la edad de 27 años.

Keith Haring se crió en Pensilvania, y pronto aprendió con su padre y su hermana menor a dibujar y copiar cómics. Comenzó su formación artística en el Arts and Crafts Center de Pittsburg, y mientras leía a pintores ya consagrados como Klee o Pollock, copiaba las portadas psicodélicas de los discos de los años sesenta. Expuso sus dibujos abstractos en Pittsburg antes

de trasladarse a Nueva York en 1978 donde se matriculó en la Escuela de Artes Visuales.

Se había creado un estilo propio, solía dibujar contorneando con línea gruesa como en los cómics y daba a sus obras un cierto toque infantil. También simpatizó con los escritores de graffiti del norte de Manhattan y del sur del Bronx, y poco a poco se fue involucrando en la cultura Hip Hop. También hizo muchas intervenciones urbanas, como modificar carteles de publicidad o pegar fotocopias con mensaje por toda la ciudad. Haring nunca hizo graffiti, pero era un entusiasta de este tipo de “arte”.

Haring, al principio de su carrera solía hacer obras de grandes dimensiones en lugares públicos y en los carteles negros del metro de Nueva York con tiza blanca. Entre 1984 y 1988 pintó versiones de cuadros neoespressionistas en estilo Pop Art y utilizó el estilo de los cómics para la realización de grandes murales. En los últimos años de su vida, pintó obras con mensaje social, activistas, de denuncia y que presagiaban su inminente y prematura muerte.

“Sé que tengo los días contados, es por ello que mis actividades y mis proyectos son tan importantes ahora. Hacer el máximo de cosas posibles, lo más rápidamente posible... el trabajo es lo único que tengo y el arte es más importante que la vida” (Keith Haring en su diario, 1987).

Legislación

Sorprende que el Código Penal Vigente no haga alusión expresa al graffiti, pero buceando en el Código Penal y en penas impuestas a escritores en sentencias, podemos llegar a la conclusión de que esta actividad se pena en los artículos que se refieren a los daños, calificándola como delito o falta según la cuantía del mismo (si excede o no de 300 €). El daño en propiedad ajena está castigado con multa de 6 a 24 meses, cuando se trata de delito, atendiendo a la cuantía del daño según el art. 263 del Código Penal, si bien el art. 264, en su apartado 4, agrava la pena cuando los daños afecten a bienes de dominio de uso público o comunal. Si el daño no fuese constitutivo de delito, por su cuantía, los autores de graffiti realizados en bienes públicos o privados, serán castigados en base a los artículos 625 ó 626 del Código Penal con la pena de uno a seis fines de semana de arresto, atendiendo al valor histórico, artístico, cultural o monumental de los bienes.

Estas penas suelen ir acompañadas de la imposición de una indemnización a la persona perjudicada, al establecer el Código Penal en su artículo 116 que: “toda persona responsable de un delito o falta lo es también civilmente si del hecho se derivasen daños o perjuicios, siendo responsables solidariamente entre sí por sus cuotas tanto los autores como los cómplices”.

Suele ocurrir que éstos sean insolventes, careciendo de nóminas, tarjetas del INEM en caso de desempleo y de bienes, supuesto previsto en el artículo 53 del Código Penal que les impone una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, que podrá cumplirse en régimen de arrestos de fin de semana o acordarse de que la responsabilidad se cumpla mediante trabajos en beneficio de la comunidad, equivaliendo cada jornada de trabajo a un día de privación de libertad.

También es necesario señalar que el artículo 123 de Código Penal, impone a los responsables del hecho las costas procesales.

De las sentencias consultadas, cito dos que pudieran ser ilustrativas de lo anteriormente expuesto:

“Dos individuos fueron sorprendidos por una dotación policial cuando se encontraban pintando en los cierres metálicos de dos comercios.

Se fundamenta jurídicamente que los hechos son legalmente constitutivos de la falta de Daños tipificada en el art 626 del C.P.

Se condena a ambos a una pena de un fin de semana de arresto, así como a una indemnización en la cantidad del perjuicio causado, condenándoles asimismo, al pago de las costas procesales”.

En otro caso, tres jóvenes fueron igualmente sorprendidas pintando en propiedad ajena, y debido a que la cuantía del daño excedía de 50.000 pesetas, el hecho fue constitutivo del delito previsto en el art. 263, siendo condenados a la pena de 8 meses de multa a razón de 200 pesetas/día e indemnización solidaria de 356.700 pesetas.

Al declararse insolventes y solicitar hacer efectiva la condena en trabajos sociales a la comunidad, se les impuso 120 días que cumplirían en régimen de jornadas de trabajo en beneficio de la comunidad, que no podrán exceder de 8 horas, debiéndose cumplir en un plazo máximo de 5 meses.

Obviamente y según el contenido de los escritos (por ejemplo, pintadas a favor de ETA), se puede incurrir en responsabilidades más graves que trasciendan de lo que son puramente daños, pero no estaríamos hablando de graffiti, se trataría de pintadas.

Selección de clásicos del Hip Hop

He seleccionado los temas más representativos del Hip Hop, al menos en mi opinión, basándome en la repercusión que tuvieron en su época y en su vigencia hoy en día en los platos de los mejores DJ's.

1 - El tema **“Planet Rock”**, de Afrika Bambaataa & Soulsonic Force, 1982. Es un tema inspirado en el “Trans Europe Express” del grupo alemán Kraftwerk y está considerado como el primer tema electro. Es uno de los himnos del Hip Hop.

2 - El **“Tour de France”** del Kraftwerk, 1983 se hizo famoso por ser la base musical de una de las secuencias de la película Breakdance. Uno de los protagonistas, Turbina, baila con una escoba al ritmo de esta música, esto hizo que en España fuese conocida como “El baile de la escoba”. Fue también la canción del Tour de Francia, aunque la versión que se popularizó entre los breakers fue la instrumental de la película.

3 - Uno de los temas de la película del mismo nombre, **“Electric Boogaloo”**, de Ollie & Jerry, 1984. Es un temaailable, comercial, con tintes electro por los vocoders y que suena en el comienzo de la película cuando los breakers van corriendo y bailando por la calle hacia su centro social.

4 - El **“Escape”** de Whodini, de 1984 es un tema que se hizo famoso entre los breakers por aparecer en el recopilatorio Breakdance Fever. Otros temas de Whodini, como “The freaks como out of night” o “Five minutes of funk”, también fueron importantes en la época.

5 - **"Freakshow"**, de Bar-Kays, 1984, pertenece a la banda sonora de la película Breakdance, a la secuencia en la que aparecen por primera vez los protagonistas Ozono y Turbina bailando en la playa.

6 - **"Hey you"** del grupo de breakers Rock Steady Crew, 1983. canción que se hizo famosa por el video musical, uno de los pocos que solían emitir en televisión entre 1984 y 1985 en los "minutos musicales".

7 - **"Body Work"** de Hot Streak, 1984, es también un tema de la banda sonora de Breakdance. Suena como música diegética en una secuencia en la que un minusválido demuestra sus habilidades con las muletas, en el suelo, con voladas, vueltas con la cabeza y foca. Dos de los protagonistas, Ozono y Kelly observan la escena. Ozono pronuncia la mítica frase que hizo enternecer a los breakers de la época: "Fíjate en él, Kelly, eso es bailar".

8 - **"Believe in the beat"**. Festivo y comercial tema de Carol Lynn Townes que aparece interpretándolo en el final de la película Electric Boogaloo de 1984. Los breakers del centro social Los Milagros han conseguido su objetivo: reunir el dinero necesario para impedir la demolición del centro. Suena la canción entre bailes, mucho colorido, serpentinatas, globos y la cara seria de un jovencísimo Ice T.

9 - **"Request line"**, 1984, de Rock Master Scott and the Dynamic Three. Un tema que fue uno de los más escuchados por los primeros breakers españoles. En Radio Vinilo lo solían pinchar a menudo. Son estrofas de rap intercaladas con comentarios de un locutor de radio y con llamadas de teléfono a modo de peticiones del oyente, lo que hizo pensar a algunos que se trataba de un programa en directo con los MC's en el estudio. Una de las estrofas está cantada por Slick Rick. La canción termina con un apoteósico scratch final de Rock Master Scott.

10 - **"Play that beat Mr D.J."**, de G.L.O.B.E. & Whiz Kid en 1984. Un tema fundamental en los primeros años del Hip Hop en España, que suena en la película Beat Street, en la fiesta que organizan Ramón y Kenny en un local abandonado, pero que inexplicablemente no figura en ninguno de los dos volúmenes de la banda sonora original. Para conseguir este tema había que recurrir al recopilatorio español Lo llaman breakdance.

11 - **"Renegades Chant"**, Afrika Bambaataa, 1984. También aparece en Beat Street y no así en la banda sonora. El sonido más reconocible es el "iatayayoyo", un grito de guerra clásico para la gente de la Vieja Escuela.

12 - **"19"**, 1985, Paul Hardcastle. El tema más repetido, el que más pinchaban en las emisoras de radio. Un tema que cuenta la historia de un soldado en Vietnam a la edad de 19 años. Un clásico del electro.

13 - **"Street Dance"**, de Break Machine, 1984. El tema por excelencia de los coches de choque de los años ochenta. En toda feria de barrio que se preciase tenía que sonar el Street Dance. Interpretado por Break Machine. Un crossover de un grupo que llegó a los medios de comunicación y que hizo descubrir el break a la mayoría de los españoles, sobre todo desde su actuación en el programa de televisión Un Dos Tres.

14 - **"Larry's dance theme"**, de Grandmaster Flash. 1985. Un divertido tema que en el disco de Grandmaster Flash viene como versión instrumental. La versión cantada la solían pinchar en Radio Vinilo. Hoy en día para conseguirla hay que comprar el maxi-single en el extranjero, por internet o acudir a las viejas cintas que los breakers grababan de la radio. Lo más reconocible es la voz aguda y acelerada que acompaña al rap. Los breakers la conocían como "la de blueberry".

15 - **"Rock it"**, uno de los temas más reconocibles del Hip Hop. Producida por Herbie Hancock en 1983, también fue un crossover. Se utilizó en publicidad, para los videos resúmenes de la NBA y es uno de los temas de electro más representativos. Los scratches utilizados supusieron una innovación para la cultura musical española.

16 - **"Woodpeckers from space"**, tema comercial muy radiofónico del grupo Video Kids, 1984. Un chico y una chica muy rubios que triunfaron con su LP en ese año y de los cuales no se ha vuelto a oír nada. Destaca la melodía pop y la voz del pájaro carpintero.

17 - **"Us girls"**, de Sha Rock, Lisa Lee & Debbie. D, 1984. Un tema de la banda Sonora de Beat Street que interpretaron ellas mismas en la secuencia de la fiesta en la casa abandonada.

18 - **"Do the rap"**, Video Kids, 1984. Fue otro de los cortes famosos del LP de este grupo. En la misma línea que el "Woodpeckers from space". Fundamental en las discotecas de los 80.

19 - **"Beat Street Strut"** de Juicy, 1984. También de la banda sonora de Beat Street. Un tema relativamente lento, sin scratches pero con mucho ritmo. En la película acompaña a planos recurso de la ciudad de Nueva York, a Lee con sus amigos breakers y a Ramón y Kenny caminando por la nieve.

20 - **"Breakdance party"**, 1984. El otro tema famoso de Break Machine. Uno de los más escuchados en los inicios. Fue también un crossover, un tema habitual en cualquier local que hubiera música.

21 - **"Bubblehead"** de Phony Four MC's wappin', 1984. De la banda sonora de Beat Street. Interpretada por un grupo de hispanos. Ambienta una secuencia en la que Kenny y Lee están durmiendo. Cuando su madre entra en la habitación y apaga la música, éstos se despiertan. Un tema divertido con unas estrofas de rap parodiando a M.A. o Mr. T, de la serie televisiva El Equipo A. Era conocida entre los breakers como "la de my name is papo".

22 - **"Jam on it"** de Newcleus., 1984. Un tema muy pinchado en las emisoras de la época con una base musical muy reconocible. Los breakers se referían a ella como "el moune". Base que fue sampleada en 1990 por el grupo español Vial Rap para su tema "Tengo ganas de comer".

23 - **"I.O.U."** de Freeéz, 1983. Un tema de electro con letra. Voces agudas para una canción que destacó sobre todo por su melodía con sintetizador. Fue canción de la Vuelta Ciclista a España en 1984 y también formó parte de la cabecera del telediario de TVE durante algún tiempo.

24 - **"Battle Cry"**, de Rockers Revenge, 1984. Tema de clara influencia de Arthur Baker que pertenece a una de las secuencias más espectaculares de la película Beat Street: el pique de break en los pasillos del metro entre Rock Steady Crew y New York City Breakers.

25 - **“Al – Naafiysh”**, Hashim, 1983. Un dinámico tema electro difícil de encontrar en los primeros años, pero que los DJ’s de discotecas y de emisoras de radio convirtieron en un clásico.

26 - **“Let’s break Master Genius”**, Master Genius, 1983. Un disco de mezclas de música pop con malos scratches que el grupo Master Genius consiguió introducir entre los pocos discos de break que se vendían en España. Muy valorado por los breakers en los inicios, hoy en día no lo está tanto.

27 - **“Axel F”**, Harold Faltermeyer, 1984. Otro crossover. ¿Quién no se acuerda de la canción instrumental de la película Superdetective en Hollywood?. Un excelente tema electro que representa la época de los sintetizadores.

28 - **“Starlife”**, Kurtis Blow, 1981. Divertida canción de Kurtis Blow que refleja perfectamente los tiempos en los que el rap era divertido.

29 - **“Santa’s Rap”**, The Treacherous Three, 1984. El villancico de Beat Street interpretado por el grupo de un jovencísimo Kool Moe Dee. Canción irónica sobre el espíritu navideño que fue censurada con un pitido en algunas palabras.

30 - **“Just Buggin’”** de Whistle. 1986. Otro de los clásicos de Radio Vinilo. Tema muy dinámico con una voz metálica.

31 - **“Breaker’s Revenge”**, de Arthur Baker, 1984. El tema del “pique del Roxy”, el enfrentamiento de New York City Breakers y Rock Steady Crew en la discoteca Roxy de Nueva York en la película de Beat Street. Una secuencia fundamental para el desarrollo del breakdance en nuestro país.

32 - **“Rappers Delight”**, Sugar Hill Gang, 1979. Considerada erróneamente durante años la primera canción rap de la historia de la música, fue sin embargo la primera en llegar a las listas de éxitos. Rapeada sobre la base del tema “Good Times” del grupo Chic, fue un crossover que todo el mundo recuerda. Actualmente ha servido de inspiración para el grupo Las Ketchup, con su famoso tema “Aserejé”.

33 - **“Son of Beat Street”**, Jazzy Jay. 1983. Canción del principio de Beat Street con excelentes scratches y un buen ritmo.

REFLEXIONES FINALES

Desde que el Hip Hop llega a España en 1984, son muchas las situaciones vividas y los altibajos que ha sufrido el movimiento. Veamos algunas de las claves que acompañan su evolución:

1. La desinformación de los medios de comunicación. Las prisas, la desgana y el desconocimiento generalizado sobre cualquiera de las disciplinas del Hip Hop, han contribuido a generar aún más confusión entre los no iniciados y a propagar datos sobre esta cultura que no son precisos.
2. La desinformación de teóricos ajenos al Hip Hop. Se puede comprobar fácilmente que gran parte de los textos que incluyen la palabra graffiti en su título tratan sobre pintadas. Los escasos textos que se acercan al fenómeno del graffiti suelen tener muchos datos equívocos, puesto que están escritos por personas ajenas al mundo del graffiti. Sobre rap español y breakdance (los otros elementos del Hip Hop injustamente olvidados) no hay nada publicado.
3. Del Hip Hop divertido al Hip Hop agresivo. En los últimos años el Hip Hop ha cambiado, los B.Boys han pasado de ser “buena gente” a ser vándalos, de

reinar el “buen rollo” a ser una tribu urbana hostil incluso con sus propios miembros.

4. Graffiti y firmas: ¿Dónde está el estilo en la actualidad? La calidad de las firmas, tras el abandono del trazo biselado, y el estilo de las letras de los graffitis ha mermado. En el graffiti se hacen letras con menos estilo, en las firmas el estilo ha desaparecido.

5. Rayar cristales: la degradación del graffiti. La última moda de los escritores de la nueva escuela consiste en esta práctica vandálica que deteriora la imagen del graffiti.

6. La desaparición del popping. Uno de los elementos más atractivos del breakdance ha desaparecido, transformando al break en un baile basado en movimientos gimnásticos sólo apto para grandes atletas. En la actualidad se puede bailar break sin tener sentido del ritmo, sólo con powermoves.

7. Rap español: de la rima fácil al flow. Las letras y el estilo del rap español han evolucionado a mejor, los textos actuales son mucho más complicados que los primeros raps en castellano. El mensaje y la competición han alcanzado un nivel muy alto, impensable hace unos años.

8. La imposibilidad de luchar contra el “no me gusta”. Resulta complicado aventurarse a escribir, pintar, bailar, cantar o componer en el Hip Hop actual, pues los propios B.Boys desprecian sistemáticamente el trabajo de los demás escudándose en sus gustos personales

9. El hermetismo y la poca colaboración de la nueva escuela. Las nuevas generaciones no cooperan con quien intente hacer una revista, fanzine, video o incluso una Tesis Doctoral. Es más fácil que se presten a colaborar los B.Boys de la Vieja Escuela, que no tienen nada que demostrar y presentan una gran trayectoria en el mundo del Hip Hop.

10. La poca profesionalidad de las revistas especializadas. Falta un salto de calidad en el Hip Hop español, sobre todo las revistas, que son un gran vehículo de difusión del movimiento, pero que están controladas por B.Boys, que en su mayoría todavía no entienden que para ser tomados en serio y que el Hip Hop suba, han de ser profesionales, que las risas y la competición han de quedarse en la calle cuando se entra en la oficina para trabajar en un producto relacionado con el Hip Hop.

11. El odio en el Hip Hop actual. Es la característica predominante en el Hip Hop de los últimos años. Muy relacionado con la moda del “no me gusta”, se trata no sólo de despreciar el trabajo de los demás, sino de odiar a quien haga algo parecido a lo que hace uno mismo, sobre todo si es algo de mayor calidad.

12. Hip Hop: la exaltación del ego. La razón de ser de un B.Boy, dejarse ver, que los demás le admiren (aunque la mayoría no lo suele reconocer) cuando bailan, pintan, pinchan o cantan.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- Baudrillard, Jean** (1974) "Kool Killer. Les Graffiti de New York ou l'insurrection par les signes", Papers, revista de sociología, Barral Editores S.A., Barcelona.
- Bischoff, Gautier** (2000) "Kapital, un an de graffiti á Paris", Editions Alternatives 5, París.
- Castleman, Craig** (1982) "Los graffiti", Herman Blume, Madrid.
- Chalfant, Henry y Cooper, Martha** (1984) "Subway Art", Thames and Hudson, Londres.
- Chalfant, Henry y Prigoff, James** (1987) "Spraycan Art", Thames and Hudson, Londres.
- Gastman, Roger** (2001) "Free Agents: A History of Washington D.C. Graffiti", R. Rock Enterprises, Maryland, U.S.A.
- Lara, Antonio** (1988) "Las pintadas: gritos en las paredes", Mensajes & Medios, nº 3, octubre-noviembre, Madrid.
- Marshall, Richard** (1992) "Jean-Michel Basquiat", Whitney Museum of American Art, Nueva York.
- SUP** (Sindicato Unificado de Policía) (1996) "Código Penal", Grafisur S.L., Madrid.
- Sussman, Elisabeth** (1997) "Keith Haring", Evergreen, Italia.
- Toner, Anki** (1998) "Hip - Hop", Celeste, Madrid.

FILMOGRAFÍA

- 9 Días.** Joel Schumacher, 2002
- Above the rim.** Jeff Pollack, 1994
- Al diablo con el Diablo.** Harold Ramis, 2000
- Anaconda.** Luis Llosa, 1995
- Aquí el que no corre, vuela.** Ramón Fernández, 1992
- Asfalto.** Daniel Calparsoro, 2000
- Aunque tú no lo sepas.** Juan Vicente Córdoba, 2000
- Basket Music.** Gilbert Moses, 1979
- Basquiat.** Julian Schnabel, 1996
- Beat Street.** Stan Lathan, 1984
- Black & White.** James Toback, 1999
- Body Rock.** Marco Epstein, 1984
- Bones.** Ernest R. Dickerson, 2001
- Boogie Nights.** Paul Thomas Anderson, 1997
- Breakdance.** Joel Silberg, 1984
- Cadena de favores.** Mimi Leder, 2000
- Cazafantasmas.** Ivan Reitman, 1983
- CB4.** Tamra Davis, 1993
- Ciudad sangrienta** (título original: Tougher than leather). Rick Rubin, 1988
- Colega, dónde está mi coche.** Danny Lesner, 2000
- Colegas** (The Wood). Rick Famuyiwa, 1999
- Colors.** Dennis Hopper, 1988
- Cool as Ice.** David Kellogg, 1991
- Cuando todo esté en orden.** César Martínez Herrada, 2002
- Deep Blue Sea.** Renny Harlin, 1999
- Delivery Boys** (Los chicos del reparto). Ken Handler, 1984
- Descubriendo a Forrester.** Gus Van Sant, 2000
- Dos policías rebeldes.** Michael Bay, 1995
- El grito en el cielo.** Dunia Ayaso y Miguel Sabroso, 1998
- El odio.** Mathieu Kassovitz, 1995

El tiempo de los intrusos. Walter Hill, 1992

Electric Boogaloo. Sam Firstenberg, 1984

Enemigo público. Tony Scott, 1998

Entrevías. Juan Vicente Córdoba, 1995

Eso. Fernando Colomo, 1995

Espía como puedas 33 1/3, el insulto final. Peter Segal, 1994

Éxtasis. Mariano Barroso, 1996

Flashdance. Adrian Lyne, 1983

Fresh. Boaz Yakin, 1994

Gente Pez. Jorge Iglesias, 2001

Ha llegado un ángel. Luis Lucia, 1961

Haz lo que debas. Spike Lee, 1989

Hola, ¿estás sola?. Iciar Bollain, 1996

House Party. Reginald Hudlin, 1990

Independence day. Roland Emmerich, 1996

Johnny Mnemonic. Robert Longo, 1995

Jóvenes y brujas. Andrew Fleming, 1996

Juego de Supervivencia. Ernest R. Dickerson, 1994

Juice. Ernest R. Dickerson, 1992

Krush Groove. Michael Schultz, 1985

La joya del Nilo. Lewis Teague, 1985

Lambada. Joel Silberg, 1990

Los Ángeles de Charlie. Mc G, 2000

Los blancos no la saben meter. Ron Shelton, 1992

Los chicos del barrio. John Singleton, 1991

Los Gremlins . Joe Dante, 1984

Made in America. Richard Benjamin, 1993

Men in Black 1 y 2. Barry Sonnenfeld, 1997 y 2002

Mo Money. Peter Mc Donald, 1992

New Jack city. Mario Van Peebles, 1991

Noches rojas de Harlem. Gordon Parks, 1971

Perros callejeros. Jose Antonio de la Loma, 1976

Pintadas. Juan Estelrich J.r, 1996

Rappin ´. Joel Silberg, 1985

Rescate Desesperado. Ed Raimond, 2000

Revenant. Richard Elfman, 1998

Rewind. Nicolás Muñoz, 1999

Ricochet. Russel Mulcahy, 1991

Rollerball. John Mc Tiernan, 2002

Seis grados de separación. Fred Schepisi, 1993

Semillas de rencor. John Singleton, 1995

Shacky Carmine. Chema de la Peña, 1999

Space Jam. Joe Pytk, 1996

Suerte. Ernesto Tellería, 1997

Tank Girl. Rachel Talalay, 1995

Taxi express. Gerard Pirés, 1998

The Warriors, los amos de la noche. Walter Hill, 1979

Toys. Barry Levison, 1992

Trabajo basura. Mike Judge, 1999

Tres Reyes. David O. Russel, 1999
Tú qué harías por amor. Carlos Saura Medrano, 1999
Turk 182. Bob Clark, 1985
Un domingo cualquiera. Oliver Stone, 1999
Una Estación de paso. Gracia Querejeta, 1992
Una pareja perfecta. Francisco Betriú, 1997
West Side story. Jerome Robbins & Robert Wise, 1961
Wild Style. Charlie Ahearn, 1982
Wild Wild West. Barry Sonnenfeld, 1999
Zoolander. Ben Stiller, 2001

