

Masificación de la música rap y la cultura Hip Hop

Autor: Ariel Iván Romero Ron

Docente a Cargo: Cepeda, Ma Laura

Nuestra Señora de Fátima

A los fines de facilitar la comprensión de la siguiente investigación; se especifican objetivos previos al desarrollo de antecedentes y resultados

Hipótesis:

El rap, como género musical, fue en sus inicios una de las voces más importantes de los grupos sociales que luchaban por los derechos afroamericanos en contra del racismo y el abuso de la autoridad

Objetivo general: Analizar los orígenes e inicio de rap en Estados Unidos durante las décadas de 1970 y 1980

Objetivos específicos:

Sintetizar sobre los conflictos que dieron lugar a la cultura

Conocer algunos de los primeros exponentes y más influyentes figuras dentro del Hip Hop

Historizar sobre la filosofía detrás de la cultura

Desarrollo

Para comenzar a hablar de los inicios del rap hay que situarse dentro del contexto en el que se encontraba El Bronx, lugar que lo vio nacer.

Administrativamente, la ciudad de Nueva York se divide en 5 municipios: Manhattan, Bronx, Brooklyn, Queens y Staten Island. El Bronx ocupa la zona más al norte, separada de Manhattan del Harlem River. "El Bronx" de la imaginación popular se refiere solamente a la parte sur del municipio, porque los barrios del norte siempre han sido zonas residenciales de la clase media-alta.

El sur de Bronx fue urbanizado a principios del siglo XX, cuando llegó la oleada de inmigración más importante de la historia de EEUU. La mayoría de los inmigrantes se concentraron en las barriadas empobrecidas en la parte sur de Manhattan, con docenas de familias masificadas en infraviviendas verticales de 4-5 plantas. A partir de la Primera Guerra Mundial, El Bronx se convirtió el destino popular para los hijos de irlandeses, italianos, griegos, polacos, españoles, alemanes y (sobre todo) judíos de Europa del Este que habían mejorado su nivel socioeconómico en respecto a los padres. Entonces, la fama que tenía el Bronx era la de un típico municipio obrero, de calles bulliciosas llenas de panaderías, carnicerías, ferreterías, costureros, fruterías, tabernas, ropa tendida en los balcones y vecinos reunidos en los portales. La mayoría de los barrios eran segregados por origen étnico, con italianos, irlandeses y judíos ocupando sus perspectivas manzanas. Ya tenía fama de ser un caldo de cultivo de “tipos duros”: boxeadores, macarras, buscavidas y gánsteres, pero la mayoría de los residentes era gente humilde, trabajadora, con un fuerte sentido de familia y comunidad, que vivía en pisos de alquiler de renta controlada.

La prosperidad de los años postguerra trajo un boom de la construcción. En el norte de la ciudad se levantaron nuevas urbanizaciones de chalets que se vendían a precio barato. Miles de residentes judíos, italianos e irlandeses, atraídos por la perspectiva de tener su propia vivienda, abandonaron el Bronx para trasladarse a las nuevas urbanizaciones. Sus plazas fueron relevadas por miles de afroamericanos y puertorriqueños, la mayoría trabajadores industriales recién llegados a Nueva York desde el Sur y el Caribe.

Esta primera oleada de los afroamericanos y puertorriqueños instalados en el Bronx era de un origen social muy parecido a los inmigrantes europeos que les precedían: gente humilde y trabajadora con un fuerte sentido de comunidad. A pesar del cambio demográfico, el carácter del Bronx se mantenía.

El fuerte estallido social se dio a partir de los años 60, cuando el ayuntamiento de Nueva York tomó varias decisiones que resultaron desastrosas para el municipio. A finales de los años 50, la extensión de la ciudad de Nueva York crecía a un ritmo mucho más rápido del crecimiento demográfico. Para facilitar la comunicación entre las nuevas urbanizaciones de chalets del norte y el centro de Manhattan, el ayuntamiento ordenó construir una autovía que conectaba a estas comunidades directamente con el corazón de Nueva York, traspasando el medio del Bronx cortando el municipio en dos, llamada el Cross-Bronx Expressway. Con la construcción de esta carretera, los barrios situados en el sur del Bronx se encontraron cada vez más aislados, y cuando los inquilinos se iban, los propietarios tenían cada vez más dificultades en alquilar su piso. Para acabar el problema, el ayuntamiento ofreció subvenciones a los propietarios para acoger a inquilinos entre la clase “no-trabajadora”, familias que subsistían de ayudas sociales. Eso incluía a ex presidiarios, alcohólicos, enfermos mentales y los crónicamente desempleados.

En cuestión de pocos años, la convivencia se deterioró de forma notable. Cuando los antiguos vecinos exigieron una solución urgente, el ayuntamiento les respondió con la construcción de una nueva urbanización cooperativa en el norte extremo del Bronx, llamada Co-op City.

El final de los años 60 vio el éxodo de las últimas familias de clase trabajadora hacia Co-op City, convirtiendo el sur del Bronx de un “barrio obrero de trabajadores” a un “barrio marginal de no-trabajadores”. En cuestión de 10 años, el municipio había perdido más de la mitad de la población (de 1.2 millones a 600.000). Muchas calles que antes estaban llenas de negocios del barrio se convirtieron en un baldío de locales vacíos y viviendas desocupadas.

El precio de las viviendas en el Bronx sufrió una fuerte caída durante los años 60, y muchos propietarios, para no perder el valor de su casa, contrataron a pirómanos para quemar la propiedad y así poder cobrar el seguro. Durante toda la década de los 70 había un incendio en el Bronx cada mes, algunos de los cuales también fueron provocados por los propios inquilinos, para que el ayuntamiento les realizara a una vivienda de mejor calidad.

El ayuntamiento daba la zona por “perdida” y la mayoría de los neoyorquinos, hasta la policía, trataba de evitarlo lo más posible. Al mismo tiempo, las comunidades del Bronx, la mayoría de origen afroamericano y puertorriqueño, también desarrollaron su propia cultura a raíz de la pobreza, la más destacada: el hip-hop.

Hip Hop en concreto

El Hip Hop nace en la década de los 70 en el sur del Bronx y Harlem. Su origen proviene de una subcultura marginal de la que se desprenden diferentes formas artísticas entre un grupo de jóvenes afroamericanos e hispanos. Para ellos este nuevo género fue una herramienta que les permitió rebelarse en contra de las desigualdades que sufrían en las áreas urbanas de bajos recursos de la ciudad neoyorquina. Surge así una nueva forma de expresión musical que plantea reflexionar sobre la cruda realidad, siempre desafiando y reclamando a “los de arriba” otras alternativas.

En las fiestas callejeras que se armaban en esa época (block parties), conectaban los amplificadores en las luces de la calle para alimentar los instrumentos y los altavoces. La misma idea la tomó Dj Kool Herc (reconocido como el padre del Hip Hop) para sus fiestas en la sala de recreo en el 1520 de Sedgwick Avenue. Los Djs ponían géneros de música popular (Funk, Soul, Disco); como la gente se copaba, empezaron a separar los breaks (Segmentos en el que la batería de la banda hace un solo) de estos temas, una técnica similar a la de los sound system jamaicanos. El pionero en el uso de esta forma de mezclar fue Herc (Clive Campbell, nacido en Jamaica, pero radicado en E.E.U.U. en 1967) él extendía los breaks que eran muy cortos utilizando una mesa de mezclas y dos discos iguales que iba rebobinando y turnando entre sí. Algunos bailarines esperaban esos breaks para mostrar sus habilidades gimnastas (los b-boys), también había maestros de ceremonia (MC) que animaban las fiestas rimando y rapeando al ritmo de los distintos beats.

El Hip Hop tiene raíces de música afroamericana. Los Griots de África, eran viajeros que formaban parte de una tradición oral que proviene de cientos de años atrás. El estilo vocal era similar al de los raperos y se basaba en recitar sobre la música que hubiera de fondo. El jazz poetry, el talking blues, el góspel y el soul/funk son considerados proto-rap, rap antes de la exposición oficial en grabaciones del género dentro de la cultura hiphopera a partir de 1979. El primer disco fue "Rapper's Delight" de The Sugarhill Gang; pero unas semanas antes se había publicado "King Tim III" de Personality Jack de la banda funk "The Fatback Band" calificado como disco rap por lo que hubo controversia y varios reclaman el título de ser los primeros en grabar Hip Hop en la historia.

Filosofía y caracterización de la cultura

Para clasificar a una cultura tan extensa como lo es el Hip Hop se lo distingue por cuatro principales actividades.

MC: En origen, un MC (master of ceremonies) era el maestro de ceremonias que amenizaba fiestas y reuniones. Mientras que el MC animaba la fiesta, el DJ pinchaba diferentes estilos de música con los que simpatizaba la comunidad hip-hop.

Actualmente, el movimiento hip-hop utiliza el término MC para referirse a esos artistas que realizan una música rebelde y contestataria, con letras que llegan a ser verdaderamente punzantes: los raperos. El rap es uno de los principales estilos musicales de la cultura hip-hop, aunque no es el único.

Entre los MC más importantes de la historia del rap están Tupac Shakur, Biggie, Nas, Eminem, Snoop Dogg, Jay-Z, dentro de muchos otros

DJ: El DJ, como ya hemos indicado, es aquella persona que pincha música en una fiesta o en un club. Uno de los DJ más importantes del movimiento hip-hop es el jamaicano-estadounidense DJ Kool Herc. En sus inicios, Kool Herc llevaba a cabo sus sesiones de DJing inspirándose en la música jamaicana, en la que el principal protagonista era el dub (un estilo de música electrónica que surgió a partir de la experimentación con música reggae). Debido a esto, el DJ jamaicano-estadounidense creó una manera de alargar las partes instrumentales o de percusión de los discos (conocidas como 'break parts'). Para ello, Kool Herc utilizaba dos discos iguales y un mezclador de audio.

A día de hoy, el DJing se basa en el 'turntablism', que es el arte de arreglar o crear música mediante efectos de sonido y manipulación de las rutinas de rotación y lectura de los discos de vinilo sobre un plato giradiscos. Entre las técnicas más conocidas del 'turntablism' se encuentran el 'scratching' (estrechamente vinculada con el hip-hop) y el 'beat juggling'.

Algunos de los más reconocidos Djs, además de Herc, son Afrika Bambaataa, Dj Premier, J Dilla, RZA, Dr. Dre, Jam Master Jay, Grandmaster Flash

B-Boying: Los b-boys ordenan cómo ha de moverse el hip-hop desde la década de 1960. Este baile callejero que forma parte de los 4 elementos del hip-hop surgió en Nueva York (en distritos antes marginados como el Bronx o Brooklyn) y se inspiró desde sus inicios en otros bailes urbanos como el Good Foot o el UpRock. Poco a poco incorporó otros pasos de baile creados en la Costa Oeste de los Estados Unidos y pertenecientes a modalidades de baile como Electric Boogaloo (relacionada con el popping).

En la actualidad podríamos decir que el b-boying reúne una serie de divertidos movimientos que combinan piruetas en el piso con posiciones congeladas, posturas robóticas, trabajos de pies, etcétera. Para realizar muchos de estos pasos de baile, el b-boy debe utilizar la agilidad, la fuerza y la flexibilidad.

Para mostrar sus dotes, los b-boys se ven las caras en una serie de batallas como la Red Bull BC One o la Battle of the Year.

A menudo oímos hablar del b-boying como break dance. Pese a su gran popularidad, conviene aclarar que el b-boying no es el único baile practicado en la cultura hip-hop: muchos aficionados al movimiento bailan otros estilos como el house.

Graffiti: Hablar de los 4 elementos del hip-hop implica explicar con detenimiento qué es el graffiti y qué lo diferencia, por ejemplo, del arte urbano. Se conoce como graffiti a la práctica de dibujar o pintar en paredes y espacios públicos con un aerosol o con un rotulador. Las piezas de graffiti suelen llevar pintado el nombre de un writer o de una crew, aunque el graffiti también puede contar con alguna pequeña imagen o un keko (muñeco).

Lo que motiva al writer a elaborar un graffiti, además de una mayor o menor intencionalidad artística, es la posibilidad de darse a conocer haciendo que su nombre o firma aparezca pintada en distintos lugares: una fachada, un vagón de metro, etcétera. Aunque se dice que en el graffiti es mucho más importante dar visibilidad a un nombre que escribirlo de manera bonita, lo cierto es que los writers han dado forma a diferentes estilos que permiten que hoy podamos encontrarnos con graffitis bastante distintos en cuanto a diseño: están el graffiti wildstyle, el block letters, el bubble letters...

A pesar de que muchos graffitis se realizan sin permiso, algunas instituciones ceden espacios para que los writers den color a los muros de una determinada zona haciendo un buen uso del spray.

Todos los grafiteros siguen las normas de un código particular que impide, por ejemplo, pintar encima de la obra de otro writer o copiar la pieza de un compañero.

Finalmente me parece importante agregar la clasificación que hace el aclamado rapero KRS-ONE sobre la cultura Hip Hop, el cual además de reconocer las cuatro actividades iniciales anteriormente mencionadas, agrega otros cinco elementos.

En su libro *The Gospel Of Hip Hop* explica:

“Estos nueve elementos son el comienzo de la independencia y el autogobierno de los hiphoperos. Somos financiados por nuestros elementos culturales, estas son nuestras propiedades intelectuales. Si queremos volvernos y seguir siendo política y socialmente fuertes, no podemos seguir cediendo nuestra propiedad intelectual a aquellos que se preocupan poco por nuestro continuo desarrollo y bienestar como pueblo.

Un elemento de Hip Hop es una de las expresiones culturales del Hip Hop. Es un bien material. Es nuestra propiedad intelectual. Es nuestra capital. Es un acto, arte o idea que expresa aún más la cultura y la conciencia del Hip Hop. Es una habilidad que refleja el carácter de la conciencia del Hip Hop y mejora la Salud, el Amor, la Conciencia y la Riqueza del Hip Hoppa verdaderamente comprometido.”

Los 5 elementos que propone además del MC, Graffiti, DJing y el B-Boying son:

El Beatboxing: es una forma de sonido vocal que se basa en la capacidad de producir ritmos de cualquier tipo, compases y sonidos musicales utilizando labios, boca e incluso pliegues vocales. El beatbox es el arte de crear música por medio de imitación de sonidos, especialmente de instrumentos musicales como la batería, bombo, platillos, caja de ritmos, entre otros. Puede incluirse también canto, imitación vocal del turntablism, la simulación de viento, cuerdas

Street Fashion: Es el estudio y la aplicación de tendencias urbanas y estilos aplicados a la moda

Street Language: Es el idioma urbano y los códigos lingüísticos del Hip Hop, la comunicación verbal de la calle

Street Knowledge: Es la acumulación cultural de conciencia propia sobre el Hip Hop. Es el elemento que conecta a todos los demás. Afrika Bambaata explica: “Un rapero sin conocimiento no puede ser un MC”

Street Entrepreneurialism: Es el estudio y aplicación de los negocios propios relacionados al Hip Hop. En el Rap se promueve mediante la autonomía y el alejamiento de los sellos discográficos.

Conclusión

Teniendo en cuenta el desarrollo en el que se explica el contexto social, económico y demográfico del barrio del Bronx, se podría afirmar que los hechos sociales transcurridos en los años 60 y 70 marcaron el inicio de una cultura protestante que hoy en día posee como uno de sus elementos al género musical más escuchado del mundo

Sin duda han sido muchas las influencias que formaron al hip hop, desde los recitales de los griots en África occidental, hasta los discos de gospel, funk o soul. Por eso sería equívoco hablar de un artista o grupo en particular que pueda ser llamado fundador del género. Pero sin duda la influencia de algunos artistas ha marcado un antes y un después en la cultura. Como DJ Kool Herc, siendo el anfitrión de esa legendaria block party en el 1520 de la Avenida Sedgwick en 1973, Afrika Bambaataa con su grupo Zulu Nation, Grandmaster Flash interpretando uno de los primeros y más importantes canciones del género "The Message" o KRS-One con su libro "The Gospel of Hip Hop".

Mirando a la cultura desde el lado filosófico se pueden extraer varias ideas muy interesantes, principalmente la de que no se puede llegar a ser un verdadero "MC" sin un marcado conocimiento práctico y teórico de la realidad que se vive en el barrio, aunque también de a dónde se quiere llegar

En conclusión, los años sesenta y setenta trajeron consigo varios movimientos y figuras sociales protestantes, como el Movimiento por los derechos civiles con los Panteras negras, Malcom X y Martin Luther King, la segunda ola del feminismo, o los movimientos ecologistas que se acentuaban. Y sin duda podría afirmar que el Hip Hop ayudó a divulgar estos ideales de "liberación" entre los más jóvenes.