

HISTORIA: *Up-Rocking* – *Bboying* – Hip Hop

Durante la década de los 60 hubo una gran inmigración por parte de familias puertorriqueñas a zonas como Brooklyn y el Bronx en New York. Esta ola de inmigrantes hispanos transformó considerablemente la distribución de comunidades en los diferentes barrios, en los que hasta entonces predominaban familia italianas, irlandesas, judías, etc. Con ellos trajeron su religión, cultura, música, bailes, etc.

En ese entonces era bastante corriente que los jóvenes en esos barrios estuviesen asociados a *gangs*. Estas *gangs* eran bandas callejeras que peleaban por dominar áreas determinadas del barrio. En el barrio de Bushwick en el distrito de Brooklyn (N.Y.) al este del distrito de Manhattan (N.Y.) una de las *gangs* más famosas eran los **Devil Rebels**. Una de las maneras en las que las *gangs* se diferenciaban entre ellas era llevando camisetas con el nombre de la gang en la espalda. – esto fue mas tarde adaptado por algunos grupos de *Up-Rocking* (**Dynasty Rockers**, etc.).

En 1968, en Knickerbocker Park, en el barrio de Bushwick en el distrito de Brooklyn, un chico llamado **Rubberban Man** solía bailar al sonido de las congas que tocaban un grupo de personas que acostumbraban a reunirse en el parque para ensallar juntos. Rubberban Man captó enseguida la atención de muchos ya que su forma de bailar y seguir la música de los tambores era realmente espectacular. Rubberban Man, que inicialmente bailaba una mezcla de Salsa, Hustle y Lindy Hop, empezó a incluir nuevos pasos mucho más marcados en acorde con los diferentes ritmos y sonidos que desprendían los tambores. De ahí nació el *Up-Rocking*. Muchos lo intentaban imitar, y fue desde allí que se popularizó el

baile. Otro de los chicos que también destacó notablemente fue **Apache**. Él también era un bailarín extremadamente bueno, pero él se centró más en ‘jugar’ con lo que la canción, al son de la cual estaba bailando en ese momento, le sugería; los llamados *Burns* (es la manera en que un *Rocker* imita y asalta al otro para humillarlo, sin llegar a tocarlo. Por ejemplo: bailar mientras uno se peina el pelo y regresando después el cepillo a su lugar, hacer que disparas, imitando al otro con más estilo, etc. Siempre con la finalidad de demostrar que uno es mejor *Rocker* que el otro). En los *Burns* es la imaginación de los diferentes *Rockers* lo que realmente diferencia a un *Rocker* de otro. Uno debe de improvisar la manera en como humillar a su oponente de la forma más imaginativa posible y con el mayor estilo posible, a la vez que se sigue la música y sin llegar a tocar nunca al otro *Rocker*.

El baile era tan enérgico y visual que no tardó en popularizarse rápidamente por otros distritos de Brooklyn. De ahí que se empezaran a formar diferentes grupos de *Rockers* que batallaban entre ellos, en el parque, en *block parties*, en *clubs*, etc. Muchos veían el baile como una alternativa a las drogas, a las *gangs*, a las mafias, y a los problemas diarios de vivir en una barriada como la de Brooklyn en la que uno tenía que ser muy precavido y espavilado para estar de buenas con todo el mundo y no meterse en problemas. Por eso los jóvenes se lo tomaban muy seriamente, y eso se podía ver en la energía que desprendían a la hora de bailar; pero siempre respetando al oponente (manteniendo la distancias). Los grupos batallaban entre ellos para demostrar quien tenía el mejor estilo. El público era el juez. El *Rocker* que más aplausos y gritos de entusiasmo levantaba era el ganador. Como trofeo, el ganador se llevaba la camiseta del contrincante,

ya que cada grupo llevaba un color de camiseta diferente, y si éste quería su camiseta de vuelta tenía que comprarla por \$10. En algunas “*block parties*” (fiestas de bloque o apartamentos) en Brooklyn también se había llegado a batallar por equipos de música (platos de mezclas, altavoces, etc.).

Para un *Rocker* la canción entera que está sonando es como una historia. Cada música tiene su segmento: primero es la introducción, después el *climax* de la canción, y finalmente el desenlace donde la canción regresa a su ritmo inicial. Esta ‘historia’ se ha de reflejar en el baile del *Rocker*. En la parte de la introducción un *Rocker* inicia su *Freestyle*: pasos rítmicos y pasivos con estilo; hasta que llega el *break* (el *climax* de la canción en el que no acostumbra a haber voces y esta adquiere su expresión más dinámica). Ahí es cuando él inicia el *Jerk* (pasos en el que uno mueve el cuerpo, sin olvidar las caderas, de una manera sincopada o a espasmos, como si uno estuviese asustado o espantado de algo, al ritmo de la canción). Una vez el *break* termina se vuelve a los pasos de *Freestyle*. De la misma manera, el *Burn* (la manera en que uno humilla a su oponente) puede ser iniciado en cualquier parte de la canción.

Hasta entonces todo el baile era de pie, aún no se bajaba al piso. Siempre siguiendo la música, no solo el ritmo. Y bailando durante toda la canción, no solo durante el *break* de ésta. No obstante, al extenderse tan rápidamente el baile por todo Brooklyn, fueron muchos los estilos que se desarrollaron. Algunos se centraban más en el *Freestyle*, otros en los *Burns*, otros empezaban a bajar al piso en forma de *sleepys* (un tipo de *Burn* en el que, al ritmo de la música, se bajaba al suelo y se hacía el dormido simulando que el adversario era tan malo o lento que a uno le hacía

entrar sueño). Esto fue lo que dio inicio a lo que hoy es conocido como *Bboying*.

Cuando algunos de los *Rockers* empezaron a bajar al piso para hacer *sleepys*, o para ir girando sobre las puntas de los pies en cunclillas, eso estaba aún considerado parte del *Rocking*. No era más que un un estilo diferente dentro del baile del *Rocking*. A la vez, el baile proliferó de tal manera que en algún punto, seguramente en un club de Manhattan, chicos del distrito del Bronx (N.Y.), al norte del distrito de Manhattan vieron bailar a otros chicos de Brooklyn. Lo que ellos vieron fue *Rocking*, y eso les fascinó; especialmente los *Jerks*, (que es lo que hoy en día se conoce en *Bboying* como un ‘*Up- Rock*’) y así los incluyeron, a su manera y sin saber exactamente como hacer un *Jerk* correctamente, en su baile.

En esa época el barrio del Bronx estaba predominado por población pobre negra (afro- americanos, jamaicanos, etc.) y una minoría hispana (puertorriqueños, dominicanos...).

Al igual que en Brooklyn, los diferentes comunidades conservaron y transmitieron a las generaciones mas jóvenes su cultura, su música, su baile, etc. De ahí que el baile evolucionase tan rápidamente en el Bronx. Uno de los personajes clave en la historia del *Bboying* tal y como lo conocemos hoy en día fue James Brown. James Brown era un artista plenamente consagrado a finales de los 60’ entre la población negra de USA gracias a la larga lista de éxitos que durante toda esa década fue acumulando, entre ellos su disco de 1963 “*Live at the Apollo*“(Apollo es un teatro en el barrio de Harlem en el distrito de Manhattan). Por esas fechas los DJs de todo New York también hicieron evolucionar el estilo y la técnica del *DJing*. En Brooklyn, a principios de los 70, DJs como **AMP** y **Crazy Legs** (nada que ver con Crazy

Legs de RSC) empezaron a experimentar con los *cuts*, o lo que es hoy popularmente conocido como *scratch*. En el Bronx, en 1974, el **DJ Kool Herc**, originario de Jamaica, se dio cuenta de lo mucho que el público se exaltaba cada vez que sonaba la parte más rítmica de las canciones de James Brown, y en las cuales no había letra; los llamados *breaks*. DJ K Herc decidió entonces coger la aguja del tocadiscos y manualmente regresarla al punto de la canción en el que había empezado el *break* de ésta para extenderlo tantas veces como él deseaba. En la fiesta que DJ K Herck dio en el 1520 de la avenida Sedgwick en el distrito del Bronx por el cumpleaños de su hermana, Herc utilizó dos discos del mismo álbum para reproducirlos uno detrás de otro y conseguir el mismo efecto que inicialmente consiguiese manualmente al mover hacia atrás la aguja del tocadiscos: extender el *break* de la canción. Esto se dio a conocer como *breakbea* y fue lo que permitió evolucionar el baile, y en el cual muchos optaron por experimentar con estilos en el piso: giros, caminar a cunclillas, etc. A todos estos chicos y chicas que asiduamente acudían a las sesiones de DJ Kool Herc para demostrar su talento bailando durante los extensos *breaks* artificialmente creados por el DJ, se les conocía popularmente como *Bboys* o *Bgirls* (*Break boys/girls*). Durante esa época e inspirado por DJ Kool Herc, el **DJ Afrika Bambaataa** (el cual obtuvo su nombre tras una visita a África que cambió su vida y le permitió extender su conocimiento sobre los guerreros Zulú) se hizo notablemente famoso en el distrito del Bronx, y mundialmente años más tarde. Fue él mismo el que se percató del cambio que la música, el baile, y la pintura estaban provocando en las juventudes de su barrio. Estos elementos – música, baile, y la pintura – eran una vía de

escape alternativa a las *gangs*, las drogas, y la mala vida tan tristemente comunes en barriadas pobres como la del Bronx o Brooklyn. De ahí su rápida expansión entre los jóvenes de los diferentes distritos. En un intento por definir lo que estaba sucediendo en su propio barrio, Afrika Bambaataa decidió darle el nombre de Hip Hop a este nuevo movimiento, y el cual incluía baile, música, y pintura. Era una nueva cultura con raíces muy diversas y a la que todo el mundo era bien venido. Su única regla: “*Peace, Love, Unity, and Having Fun*” (**Paz, Amor, Unidad y Pasarlo Bien**).

En 1977 se fundó el grupo **Rock Steady Crew**. Ellos fueron uno de los grupos que popularizaron el *Bboying* en todo el mundo gracias a su aparición en diversas películas y su actuación en la ceremonia de clausura de las Olimpiadas de Los Angeles de 1984. A finales de la década de los 80 el *Bboying* entró en declive. A mediados de los 90 el *Bboying* resurgió de nuevo gracias a *Bboys* como **Storm** y muchos otros/as, haciendo crecer rápidamente el número de adeptos al baile alrededor del globo. A día de hoy el *Bboying* forma parte de la cultura urbana de la gran mayoría de las ciudades de todo el mundo.

¿Qué es ‘breakdance’?

Breakdance es el nombre comercial utilizado por los medios de comunicación en los 70 para describir el *Bboying* o *Breaking*. Breakdance es el término incorrecto para referirse al B-boying o *Breaking*.

¿Qué es ‘brooklyn rock’?

Brooklyn rock es el nombre incorrecto y confuso para describir el *Up-Rocking* o *Rocking*. El *Up-Rocking* es un tipo de baile radicalmente diferente del *Bboying*, en el cual se baila la música durante la íntegra duración de la canción

(no solo la parte del *break*) y uno nunca se baja al piso para dar vueltas. Está compuesto básicamente por movimientos de *Freestyle*, *Jerks* y *Burns*. Este fue originado en Brooklyn (NY) a finales de la década de los 60. Lo que en *Bboying* se conoce equívocamente como 'Up-Rock' es en realidad una imitación incorrecta de un *Jerk* en *Up-Rocking*.

¿Es *Bboying* parte del Hip Hop? Hip Hop fue un nombre que Afrika Bambaataa le puso al movimiento, que incluye música (Funk, Rap, Salsa...), baile (Hustle, *Up-Rocking*, Lindy Hop...) y pintura (*aerosol*, *bombing*, *murals*, *political graffiti*...), que se estaba dando en barriadas pobres de New York como Brooklyn o el Bronx a finales de la década de los 60 - principios de los 70. Fue simplemente una manera de definir o poner nombre a algo que ya llevaba tiempo ocurriendo. Años más tarde, **KRS One** (también originario del Bronx) trató de unificar todos los elementos del Hip Hop en cuatro grupos: *DJing*, *MCing*, *BBoying* y *Graffiti*. Su intención era simplificar la definición de Hip Hop, pero para algunos esto puede ser motivo de confusión debido a que no hay una traducción directa y standard al Español de algunos de los términos. En realidad, detrás de esas nomenclaturas hay otros elementos, los cuales quedan excluidos al simplificar la cultura del Hip Hop en cuatro grupos, y que también formaban parte del movimiento que se estaba dando en New York en esa época antes de que ni si quiera existiese la palabra Hip Hop. Elementos como el *Popping* el *Locking*, los murales, el *Up-Rocking*, etc.

¿De dónde viene el *Popping* y el *Locking*? El *Popping* y el *Locking* nacieron en el Bay Area en California de la mano del grupo **The Black Messengers**. No tardó en llegar a New York donde se popularizó rápidamente.

Shock-a Lock fue el primero en bailar *Locking* en New York.

¿Qué es un *BBoy/BGirl*? Según **Mr. Wiggles** (RSC), un *Bboy/Bgirl* es únicamente aquél que hace *top rock*, *footwork* y *freezes*.