

Cabriolé y el baile

Autora Susi Reyes

Fotos Pol Bagunyà

índice

Introducción	6
El hip hop. Cómo empezó todo	7
Los cuatro elementos y su evolución	8
Estilos de baile dentro de la cultura hip hop	9
Old school style	10
locking	10
popping	18
up rock	28
breaking	31
waacking	38
vogueing	42
New school style	46
house	46
swing beat	51
new style	55
dancehall	58
krump	64
Epílogo	68
Los bailarines	70
Índice alfabético	74

introducción

Antes de empezar a hablar de la historia y el origen del hip hop, me gustaría que conocieras este movimiento como lo que es: una cultura. ¿Y por qué una cultura? Pues porque el hip hop es mucho más que gente vestida con ropa ancha y zapatillas de marca, y los raperos enjoyados que podemos ver en los videoclips de la MTV. Eso sólo es el resultado de la frenética evolución que ha experimentado este movimiento desde la década de 1970 hasta nuestros días.

Ya que deseas iniciarte o saber más de esta cultura, primero debo mostrarte los cuatro pilares básicos del hip hop que lo convierten en una cultura en toda regla:

el dj o discjockey
el mc o maestro de ceremonias
el bboy o breaking boy
el grafitero

El hip hop. Cómo empezó todo

Todo comenzó en la ciudad de Nueva York durante los años setenta, cuando los barrios de población afroamericana más desfavorecidos recibieron una fuerte inmigración de familias latinas, que llevaban consigo su música y sus costumbres, y la fusionaron con las suyas propias. Por aquel entonces, la comunidad negra vibraba con la música funky; artistas como James Brown, Jackson 5, Kool & The Gang y muchísimos más –la lista sería interminable– sonaban en la radio y en la televisión (en el mítico programa *Soul Train*), y su música se bailaba en prestigiosos clubes como Studio 54.

Como no tenían medios para acceder a estos clubes, las comunidades afroamericanas y latinas de estos barrios organizaron las block parties (fiestas de barrio) en plena calle, donde aparecen por primera vez los cuatro elementos: la persona que pinchaba los discos, un presentador del acontecimiento, gente que decoraba con murales y anunciaba la party y la gente que bailaba al son de la música. Había nacido el hip hop.

Los cuatro elementos y su evolución

La figura del dj en el movimiento hip hop fue tomando protagonismo a medida que fue evidente que la gente se emocionaba de forma especial cuando llegaban los trozos instrumentales de la canción, los breaks. Esto hizo que con el tiempo los dj «transformaran» las canciones a su antojo, ya fuera repitiendo esos breaks, usando dos vinilos distintos o haciendo uso del scratch, una técnica inventada por DJ Grandmaster Flash en una ocasión en que, accidentalmente, movió la aguja del tocadiscos porque su madre le recriminó por el volumen, y le encantó el sonido.

El maestro de ceremonias empezó siendo el presentador de las block parties, el encargado de animar al personal con la música que pinchaba el dj. Estos mc hacían rimas improvisadas sobre la base musical, que fueron perfeccionándose con el tiempo hasta convertirse en el rap que conocemos actualmente. Otro tema interesante son las batallas de mc o «peleas de gallos», donde dos mc o dos equipos entablan una batalla verbal improvisada intercambiando insultos o faltando el respeto a su contrincante.

El grafiti dentro de la cultura hip hop se inició en Philadelphia, donde tuvo una gran repercusión, aunque, cuando llegaron a Nueva York las block parties, los writers (escritores) tomaron su sitio decorando las paredes de los barrios con grandes letras de colores para anunciar a los dj, los mc o los grupos o crews de bailarines que acudían a estas fiestas.

El bboy o bgirl se dedicaba a bailar en las fiestas, que, como ya he dicho, cada vez tenían más repercusión en los barrios del Bronx o Brooklyn de Nueva York. El término *bboy* es una abreviación de *breaking boy*, y los breaks son las partes instrumentales de la música donde salían a bailar. De ahí el nombre.

Existen otros elementos que, aunque no se incluyeron entre los cuatro principales, pertenecen a la cultura hip hop y, por supuesto, deben nombrarse: el popping, el locking y el up rocking, que son estilos de danza de los que ya hablaré más adelante.

El beatbox consiste en hacer música con la boca, imitando el sonido de las bases musicales. Tiene su origen en el recurso utilizado por aquellos que no tenían medios para comprarse los costosos equipos que se requerían para crear la propia música. Hoy en día es un arte. Si tienes oportunidad de asistir a algún show, te lo recomiendo. ¡No te lo pierdas!

Bueno... justo aquí, en este punto, acaba la resumidísima historia de la cultura hip hop, si bien podría contar muchas anécdotas, nombrar cientos de personas o escuchar miles de canciones que han ayudado a que el hip hop exista hoy. Pero esto es un libro de danza, así que no quiero hacerte esperar más. Piensa que nos vamos a centrar en sólo uno de los cuatro elementos, el cual tiene cientos de variedades y ramificaciones. ¿Te das cuenta de la magnitud de la cultura?

Dicho esto, ¡comencemos!

Estilos de baile dentro de la cultura hip hop

En especial son dos los grupos que engloban cronológicamente los distintos estilos que han ido surgiendo a lo largo de la historia: la old school (vieja escuela) y la new school o new style (nueva escuela o nuevo estilo).

Podríamos considerar old school los primeros bailes surgidos al comienzo de la cultura, durante las décadas de los sesenta, setenta y ochenta, y new style o new school los estilos que surgieron posteriormente. Normalmente se consideran dentro de la old school tres estilos específicos: el breaking o bboying, el locking y el popping, aunque existen algunos anteriores y otros derivados de éstos que incluiré en el grupo, ya que pertenecen a la misma época.

Dentro de la new school también encontramos varios estilos: el swing beat o new jack swing, el krump, el new style, y otros como el dancehall y el house, que, aunque no pertenecen directamente a la cultura, están fuertemente relacionados.

OLD SCHOOL STYLE

locking

El locking se inició en California en los años setenta. Como ya he comentado, en aquel tiempo la música funk de James Brown y muchos otros artistas estaba en pleno apogeo, y la gente estaba totalmente entregada al

programa de televisión *Soul Train*, donde todos los artistas de funk y soul del momento realizaban sus actuaciones. La gente bailaba esta música usando pasos sociales de la época, los funky steps (funky chicken o «pollo», funky penquin o «pingüino»...), acordes con el estilo de la época.

El creador de este estilo fue Don Campbell, alias *Campbell lock*, quien agregó el *lock* (bloqueo) a este tipo de pasos. Don Campbell tenía un estilo tan personal que fue añadido otros movimientos, como los points (señalar), hasta crear el suyo propio. Al cabo del tiempo decidió crear un

grupo de bailarines llamado The Campbelllockers, que más tarde pasaría a llamarse simplemente The Lockers. Fue con este grupo con el que el locking pasó a ser lo que es hoy, con una técnica más depurada y espectacular.

locking

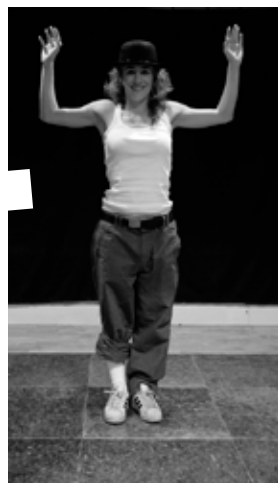

Características y pasos básicos

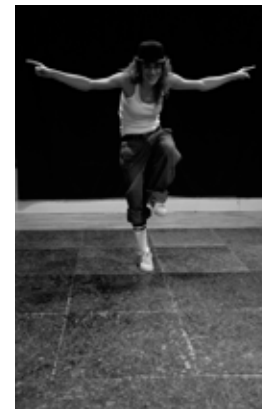
Una de las grandes peculiaridades del locking es su comicidad. Los bailarines de locking se caracterizan por interactuar muchísimo, la expresión es importantísima. La verdad es que Don Campbell es un tipo muy gracioso; si puedes buscar vídeos suyos, hazlo. ¡Quizás de ahí viene todo! A diferencia de otros bailes, que han experimentado una evolución, el locking se mantiene bastante fiel a sus orígenes. Tiene una técnica muy específica y se basa en hacer combinaciones con los pasos ya existentes.

lock es una pausa o bloqueo de los brazos durante la ejecución del baile; las muñecas y las manos se colocan a modo de *stick*, como si lleváramos un bastón.

up como su nombre indica (arriba), se trata de subir los brazos y las manos en ángulo recto (como aguantando la respiración); se suele acompañar de un lock detrás.

point los points no son otra cosa que el acto de señalar con el dedo índice, de forma enérgica, con uno o ambos brazos, desde el pecho a una o varias direcciones, a veces a una velocidad de vértigo.

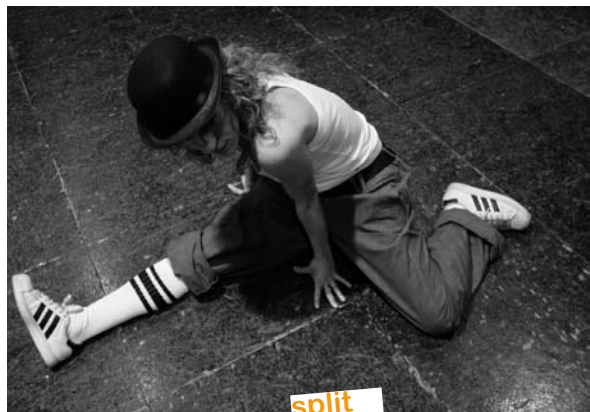
wrist roll o roll

son giros rápidos de muñeca, con una o ambas manos por encima del hombro. Si se combinan points y rolls, el resultado es espectacular.

split se realiza cayendo al suelo con las piernas abiertas y volviendo a subir (seguramente habrás visto a Prince realizar este paso en algunos de sus videoclips).

split

split

knee drop consiste en caer con ambas rodillas al suelo en posición horizontal.

knee drop

scooby doo

se suele realizar después de un up-and-lock, dando dos patadas rápidas con ambos pies alternados. Muchos de estos pasos llevan el alias del bailarín que los creó.

crazy horse

son patadas laterales alternando ambos pies mientras el tronco permanece inmóvil, con los brazos como si sujetaran las riendas de un caballo.

rock steady

mientras se camina hacia delante, la cadera va a buscar el pie atrasado, volviendo al de delante, y realizando lo mismo con el otro pie.

rock steady

skeeter rabbit

partiendo de un up-and-lock, se da una patada hacia delante, y de perfil con los pies juntos, se abren los pies con un salto y se dan dos rápidas patadas alternadas, para volver al sitio de origen o girar. ¡Es más rápido verlo que explicarlo!

stop and go

se da un paso atrás, el cuerpo gira de perfil con ayuda de la cadera, se coloca de nuevo de frente y se vuelve al punto de origen, todo ello con un juego de brazos y cadera.

Ideología

La verdad es que el locking se bailaba originalmente con música negra de los años setenta, en una época en que la liberación de la comunidad negra en las letras de las canciones era patente. Quizás por eso es un baile tan alegre y gestual; a esto hay que añadir el carácter de su creador, Don Campbell.

El locking estuvo muy presente en el programa de televisión *Soul Train*, mencionado anteriormente, en el que cada emisión era una fiesta. Como curiosidad te diré que en Internet existe un vídeo de una actuación en directo de Jackson 5 donde puedes ver a un jovencísimo Michael Jackson y sus hermanos bailando locking.

Estética

Personalmente me encanta la estética old school del locking. Cuando los grupos de baile comenzaron a actuar en shows, adquirieron un vestuario muy peculiar y a la vez elegante: pantalones de pinzas, zapatos, bombines, sombreros o, incluso, complementos que pueden recordar a un payaso o a un mimo, como tirantes o calcetines y camisetas de rayas.

Representantes

Don «Campbellock» Campbell y The Lockers
James «Skeeter Rabbit» Higgins
Greg «Campbellock Jr.» Pope
Jimmy «Scooby Doo» Foster
Leo Williamson
Junior Almeida
P. Lock (Francia, nueva generación)
Go Go Bros (Japón)
Hilt and Bosch (Japón)

Música

Música funk y soul de los setenta, y música disco funk de los ochenta.

Influencias

Los funky steps, y la mímica en el vestir y el modo de gesticular.

El popping nació en Fresno (California) de la mano de Sam Solomon, alias **Boogaloo Sam**. A la vista del éxito que tuvieron The Lockers, el grupo de Don Campbell, **Boogaloo Sam** quiso formar el suyo propio, que pasó a llamarse Electric Boogaloos. Eran los años setenta, y con el tiempo Sam y su grupo consiguieron actuar en el famoso programa **Soul Train** que ayudó a que el movimiento llegara a Nueva York con gran rapidez.

El estilo popping consiste en contraer y relajar el músculo a modo de impulsos eléctricos. Se rumorea que el nombre se debe a Boogaloo Sam, quien decía la palabra *pop* cada vez que realizaba una contracción.

popping

Características y pasos básicos

El popping requiere una técnica y control del cuerpo extraordinarios, ya que relajar y contraer el músculo a una velocidad considerable no es nada fácil.

Dentro del popping hay bastantes estilos diferentes, cada uno con una técnica y un efecto visual particulares, que han sido añadidos con el tiempo por distintos bailarines.

boogaloo

creado por Boogaloo Sam, consiste en realizar movimientos fluidos de piernas, rodillas, caderas y cabeza alternados con pops.

Pasos dentro del boogaloo:

body rolls, head rolls y leg rolls: rotaciones fluidas de tronco, cabeza, piernas y rodillas.

fresno: el bailarín se desplaza de lado a lado realizando un pop con un brazo elevado en horizontal hacia delante.

neck-o-flex: se trata de girar el cuello, al que sigue después el cuerpo, quedando de espaldas y de frente sucesivamente.

old man: patada, rotación de cadera y traspaso de pies a un lado.

twist-o-flex: recuerda a un maniquí; se van moviendo partes del cuerpo a modo de engranajes con pop fina.

old man