

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ARAGÓN

**Hip hop y rap: medios de identificación
social en los jóvenes del Distrito Federal.
Reportaje**

Carrera: Comunicación y Periodismo

Presenta: Edgar Iván Sánchez Sandoval

Asesor: Mario Efraín López Sánchez

FES Aragón

Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

Agradecimientos especiales...

El presente trabajo de investigación no se podría haber llevado a cabo sin la colaboración y voz de los protagonistas principales que le dan vida al movimiento del hip hop y el rap en el Distrito Federal.

En primer lugar se agradece a los cientos, tal vez miles que dan vida y hacen que el rap y el hip hop crezcan día con día en México y el Distrito Federal: los jóvenes que se dan cita en los eventos, conciertos o que lo representan en las calles con sus camisetas, su forma de vestir, su lenguaje... en fin, con su actitud rapera.

Aunque sólo algunos dieron voz al universo de los fanáticos chilangos del hip hop, pues es imposible dar voz a todos, la realidad es que son un sector que cada vez de hace más grande y las personas que resolvieron los cuestionarios fueron fundamentales. Mostraron el camino correcto por el que debía dirigirse la investigación.

También es fundamental dejar sustentada la ayuda de los MCs, DJs y b boys que participaron en este reportaje. Especial mención merece Pato Machete. Sin importar su trascendencia y el camino recorrido que lleva dentro el hip hop, aceptó sin ningún problema a participar a una entrevista que forma parte de la columna vertebral de este trabajo. Sencillez, humildad y mucho conocimiento del movimiento describen a la perfección al ex de Control Machete.

Lengua, de Circo La Nación, también fue un pilar para la conclusión de este trabajo de investigación. El MC y organizador de eventos compartió su tiempo para resolver las dudas del autor en más de una ocasión. Siempre con pláticas amenas ya sea vía telefónica o en charlas en vivo en TT Caps (punto de venta de productos de hip hop) o en diversos conciertos. Gracias totales, Dr Lengua.

El *crew* de la Vieja Guardia también estuvo dispuesto siempre a colaborar en esta investigación. Su experiencia como pioneros del hip hop mexicano fue de gran ayuda para darle vida al reportaje. DJ Aztek 732, MC Luka, Sepulturero sus palabras son tan sabias como ustedes.

Bocafloja y Akil Ammar, representantes del rap de conciencia, también deben ser mencionados. Su estilo y forma de ver la vida fue la motivación para llevar a cabo este estudio.

En fin, este trabajo es para todos los hiphoperos y raperos, gracias a ustedes también por existir y dar una visión diferente de la vida.

Gracias hip hop...

Por salvar mi vida.

Dedicatoria

No hay más. Este trabajo es para ustedes padres, pues soy lo que soy gracias a sus enseñanzas, regaños, paciencia y sabiduría.

En gran parte este esfuerzo es por ustedes. He cumplido mi sueño, pero también el suyo.

Aún recuerdo las cientos de veces que me decían: “¿Qué paso con la tesis? ¿Para cuándo te titulas?”

Y saben que lo hicimos, lo logramos.

Gracias infinitas por existir, por darme la vida y por ser mi inspiración. Sin ustedes no sería nada.

También gracias a mi hermana por ser mi mejor amiga, mi confidente y mi hombro en la que suelo consolar y llorar mis penas.

Gracias a todos y cada uno de ustedes.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

Capítulo I. Los inicios del hip hop y el rap

- 1.1 El nacimiento y los primeros movimientos en Estados Unidos
- 1.2. El *DJ* y sus principales precursores
- 1.3 El exponencial crecimiento de los Maestros de Ceremonia (*MCs*)
- 1.4. Otras vertientes: grafiti y break dance

Capítulo II. Ser joven, ser rapero. Identidad juvenil

- 2.1. Historia de la juventud en México
- 2.2. La apropiación del rap en los jóvenes del DF
- 2.3. La descendencia de los hip hoperos
- 2.4. La identificación social y el sentido de pertenencia que se forma en los jóvenes raperos a través de la ropa y eventos de rap

Capítulo III. La llegada a México y al Distrito Federal

- 3.1. Los principales motivos de la importación del movimiento y los pioneros del rap
- 3.2. Los pioneros del rap en el Distrito Federal
- 3.3 Situación actual del rap
- 3.4 Los principales exponentes

Capítulo IV. Rap: Cultura, cultura alterna o contracultura.

- 4.1 ¿Qué es el rap y el hip hop?
- 4.2 Hip hop: ¿forma de vida, cultura, contracultura, subcultura o cultura alterna?
- 4.3 Forma de vida... La voz de los protagonistas

Capítulo V. Numeralía del hip hop.

Conclusiones

Anexos

Fuentes de información

Glosario

Bibliografía

INTRODUCCIÓN

No es un género más. Para muchos jóvenes y no tan jóvenes, el hip hop y el rap es una forma de vida, un estilo, un amigo que siempre está ahí, que convive con ellos en las buenas y en las malas. Fiel. Al que encontraron en las calles y los dejó marcados. Hay pasión hacia él, como si fuera alguien que los acompañara a donde van, pero también hay cierto rechazo por el resto de la sociedad.

El presente trabajo trata de encontrar por qué aunque el hip hop y el rap son capaces de reunir a miles de seguidores en sus presentaciones y en el Distrito Federal se conocen varios lugares donde los jóvenes se identifican (Foro Alicia, Plaza Peyote, Salón Caribe, Salón Bombay, por mencionar algunos), al mismo tiempo el movimiento se ha mantenido por casi 30 años en el mundo *underground* o subterráneo.

La presente investigación se realizó con la finalidad de conocer y describir la comunicación e identificación que ejercen el hip hop y el rap en los jóvenes del Distrito Federal.

Al ser términos muy grandes tanto el hip hop y el rap como los jóvenes en un principio se describe la historia del movimiento y de la juventud en México para poder analizar el fenómeno que cada vez se hace más gran en las calles de la Ciudad de México.

Cabe destacar que el trabajo se realizó en un periodo de tiempo trazado de 2012 a 2013, pero también manejó la historia del hip hop desde su nacimiento en los barrios de Estados Unidos a inicios de la década de 1970, así como las primeras tribus urbanas que aparecieron en México y el Distrito Federal.

Al ser un reportaje, las fuentes vivas fueron fundamentales para la obtención de información, además de que se debe señalar que a pesar del crecimiento que han

tenido los cuatro elementos del hip hop en el país: grafiti, breakdance, Disc Jockey, Maestro de Ceremonias (estos dos últimos crean el sonido del movimiento: el rap), la información escrita es casi nula.

Por eso el trabajo recurrió a los participantes de la escena, tanto los MC como los seguidores del rap que se dan cita en los eventos. Así se entrevistaron a las personas que dan vida al movimiento en espacios donde se reúnen en el Distrito Federal, muchos de ellos íconos culturales como Plaza Peyote, Salón Bombay y Foro Alicia, Centro Cultural España, Foro Cultural Hilvana y Tianguis del Chopo, entre otros.

La finalidad siempre fue encontrar las formas y símbolos que ostentan el rap y el hip hop para convertirse en una forma de comunicación e identificación social en la juventud. Son muchos los puntos encontrados que contiene el movimiento que llegó a la Ciudad de México, gracias al intercambio de cultura que realizaron los paisanos en sus viajes de ida y vuelta en busca de trabajo a Estados Unidos, y que han hecho que cada vez más jóvenes se identifiquen con él.

Desde las letras de las canciones de protesta o conciencia, la forma de vestir de los protagonistas que se paran en el escenario, las ideas, e, incluso, la forma de actuar y vivir son compatibles en los seguidores de este movimiento.

Para la investigación se utilizaron diversas asignaturas, principalmente sociales como la sociología y psicología social. Es claro que la sociología se ocupó para establecer el fenómeno de identificación social que siguen los jóvenes en el Distrito Federal y que lo lleva a ser parte de un mismo grupo, en este caso los raperos; de igual forma la psicología social ayudó para entender cómo los jóvenes se alían con quienes mantienen gustos similares.

En tanto, la historia se utilizó para encontrar los antecedentes de juventud en México y el Distrito Federal, así como hallar los inicios y el desarrollo del hip hop

en Estados Unidos hasta su llegada a este país.

Además, en el trabajo se utilizaron materias abordadas a lo largo de la carrera de Comunicación y Periodismo como la crónica, la entrevista, el reportaje y las técnicas de estudio aplicadas a la investigación documental.

En total se realizaron 15 entrevistas a raperos, *DJs*, hip hop heads, freestylers, mujeres en el rap y b boys, entre los que destacan Pato Machete, precursor de la cultura hip hop en México al ser miembro de Control Machete, el primer grupo de rap que fue firmado por una disquera; MC Luka, DJ Aztek 732 y Jerry Funk, miembros del crew Vieja Guardia, pionero de rap en el Distrito Federal,; y Akil Ammar y Bocafloja, dos de los exponentes más respetados en la escena debido a sus letras con alto contenido de conciencia social y protesta.

Para analizar la escasa presencia de la mujer en el hip hop mexicano se realizó una entrevista a Ximbo y Jezzy P, fundadoras de Mujeres Trabajando, el primer Colectivo de hip hop que sólo tiene presencia femenina. Además, se practicó una encuesta a 120 seguidores del rap que se dan cita en los eventos para conocer mejor los motivos que los identifican con el hip hop y el rap.

A pesar del crecimiento evidente del hip hop en el Distrito Federal, es claro que aún sigue atrapado en una burbuja en la que muchos miembros de la sociedad no identifican porque los jóvenes se sienten atraídos hacia él y mantienen una visión errónea de lo que en realidad significa.

Más de un entrevistado aseguró que “nos tachan de delincuentes o sicarios porque no saben lo que en realidad se realiza en el hip hop, que no tiene nada que ver con esas declaraciones. El punto es trabajar más para seguir ganándonos un lugar, es un proceso muy largo”.

Son muchas las causas que pueden originar lo anterior. Es de llamar la atención

como aunque el rap se ha popularizado en ciertos grupos de la sociedad por su ritmo, sus letras de conciencia, que algunos MCs como Bocafloja o Akil Ammar llaman de educación, el resto de la sociedad aún mantiene la idea de que los jóvenes de este grupo social son pandilleros, malvivientes o rateros.

Desde sus orígenes el rap ha servido para educar, el problema es que en él se dicen las realidades de la vida, con sus problemas y cualidades, con sus pros y contras, lo bueno y lo malo: “Es el medio de comunicación de la calle”, afirman los raperos. Lo anterior tal vez no es lo más conveniente para los medios que tienen controlada la información que llega a la sociedad. “Si nos quieren ver en el canal 2, eso nunca va a pasar”, asegura Aztek 732, *DJ*, pionero del movimiento en México.

Si a lo anterior se agrega que en el momento en que el hip hop llegó a México existió una mala información al grado de confundir a los *b boys*, quienes se encargan de bailar, con los MCs, que se caracterizan por rimar y rapear en el escenario, además del rap popular en el que sólo se presentan a exponentes comerciales como 50 Cent, Eminem, Snoop Dogg o el mexicano Cártel de Santa, la percepción de la gente ajena a la microsociedad hip hoper y rapera es alejada de la realidad.

Por ende, el presente reportaje tiene como objetivo exponer la comunicación e identificación social que el hip hop y el rap generan en los jóvenes mexicanos, descubrir cómo se vive el rap desde sus adentros, para lo que se tomará al Distrito Federal como muestra universal.

Se debe aclarar que este trabajo de titulación es un reportaje, pues su espíritu se encuentra en las fuentes vivas, tanto de los protagonistas del movimiento (MCs, *DJs*, *b boys*), como de los seguidores, pues como parte de lo citado con anterioridad las fuentes bibliográficas que traten el movimiento en México son escasas, aunque se seguirán a estudiosos de la identidad juvenil para sostener al

trabajo como son Octavio Paz, Maritza Urteaga, Carles Feixa y Gilberto Giménez, entre otros.

En la investigación se utilizaron fuentes documentales para sostener el marco histórico y teórico del trabajo como los orígenes del hip hop en Estados Unidos y la identidad social que necesitan los jóvenes en una comunidades, además se trataron fuentes de autores que han tratado la identificación social como Carlos Monsivaís y Erik Erikson y, entre otros que se citan en la bibliografía; pero fue igual o más importante el estudio de campo, pues se realizaron entrevistas a referentes de la escena y encuestas a seguidores del hip hop en México.

Dentro del estudio se abordaron diversos subtemas como la identificación social, el sentido de pertenencia y el análisis del significado del rap y el hip hop en el Distrito Federal como una moda, cultura o forma de vida.

Con una historia relativamente corta de cuatro décadas desde su surgimiento, el hip hop ha sido capaz de traspasar las fronteras y llegar a casi todos los lugares del planeta. Su mensaje social, las historias que se cuentan, su marginalidad o simplemente representar una contracultura ha sido bien recibida por los jóvenes del mundo entero, incluyendo al Distrito Federal.

Existe rap en América Latina; en México surgieron y algunos aún están presentes grupos y raperos como Control Machete, Bocafloja, Akil Ammar, Cartel de Santa; en Perú, Inmortal Tehnique; en Chile, las Panteras Negras; en España han tenido un gran auge con algunos raperos que han llegado al mainstream como Nach Scratch, Porta, Zpu, Violadores del Verso y Arma Blanca; también hay rap en Sudáfrica y Tanzania.

El rap tiene presencia en los países o ciudades donde haya desigualdad, donde haya marginados; en los lugares en los que las instituciones dejan a un lado a la clase pobre, al sujeto invisible. Es por eso que los jóvenes en su afán por

encontrar un balance a lo que encuentran en la televisión o las instituciones se refugian en el hip hop y el rap, que para muchos raperos como Bocafloja, es el “medio de comunicación del barrio”.

El presente trabajo busca exponer la comunicación e identificación social que se da en los jóvenes del Distrito Federal por medio del hip hop y el rap. Pero a la par describe los términos identificación, comunicación social, juventud y hip hop; relatar el desarrollo histórico del hip hop hasta su llegada a México; expone la imagen que tiene la sociedad del rap mexicano, de acuerdo con la voz de los protagonistas; y cuenta la evolución del hip hop y el rap en el país y de manera más específica en el Distrito Federal

Para la ejecución del estudio se realizó un método deductivo, ya que se parte del hip hop como movimiento que nació en Estados Unidos y cómo llegó a lo particular en la escena nacional y regional, además se estudió la relación de los jóvenes con el movimiento.

En el trabajo se aplicó un nivel de investigación descriptivo, con el que se puedan analizar el comportamiento de los jóvenes que gustan por el hip hop y/o rap en el Distrito Federal y las formas en las que se relacionan mediante el movimiento.

La investigación tiene una ubicación en el tiempo retrospectiva, pues retomó los orígenes del rap a inicios de la década de los setenta en los barrios marginales de Estados Unidos. Pero también será transversal pues se tendrá a los jóvenes del presente que gustan del movimiento hip hop en el Distrito Federal como su principal grupo de estudio.

Es así que en el capítulo uno este reportaje se centra en los antecedentes históricos del hip hop, desde su nacimiento en los barrios pobres Nueva York; la aportación de los caribeños, afroamericanos e hispanos; el crecimiento de sus cuatro elementos: *MC* (Maestro de Ceremonias), *DJ* (*Disk Jokey*), breakdance y

grafiti; y sus principales promotores, considerados los padres del hip hop, por quienes este movimiento surgió y tiene vida.

En el segundo apartado se trata la relación que mantienen los jóvenes con el rap. Se expondrá la identificación social que se llega a tener con el género debido a sus letras, su vestimenta, ideología, forma de vida y, en sí, gusto por este tipo de música.

También se tocarán los lugares donde los jóvenes acuden para sentirse identificados con el rap, tanto en eventos de hip hop que se organizan en el Foro Alicia, Plaza Peyote, Centro Cultural Hilvana, como los lugares donde compran los productos que los identifican, como playeras, tenis, gorras, y en el caso de los grafiteros: spray y pintura.

Al mismo tiempo se tratará la descripción de los jóvenes y lo que buscan en esta etapa de la vida y por qué el rap y el hip hop cumplen con los requisitos necesarios para que ellos se lo apropien como un medio de identificación social y de pertenencia.

En el tercer capítulo se regresará en el tiempo para analizar las principales razones del aterrizaje del hip hop en México, donde, sin duda, una de las teorías más fuertes es gracias a la migración de los mexicanos al vecino país del norte y el intercambio de cultura que hacían cuando regresaban al país.

En este apartado se darán a conocer los pioneros del movimiento en el país, quienes picaron piedra cuando el rap y el hip hop eran aún más desconocidos para la sociedad mexicana de lo que es en la actualidad, algo que ya es digno de respeto.

Y por último se hará una revisión de los principales exponentes del rap del Distrito Federal, el por qué de su “éxito”, la aparición de los *freestylers* con su moda de

improvisar y la casi nula presencia de las mujeres.

En el último apartado se tratará de dar una respuesta a: ¿Qué es el hip hop? movimiento, cultura, contracultura, subcultura o forma de vida, para eso se dará voz a los protagonistas actuales del hip hop nacional y a los seguidores del mismo por medio de encuestas.

La relación del investigador con el estudio fue meramente observacional. Las variables, teniendo en cuenta que son los jóvenes en el Distrito Federal y el rap, ya existen y sólo se elaboró un estudio y análisis de la interacción de estas con el fin de dejar un trabajo que aporté a la cultura, contracultura o cultura alterna del hip hop y su relación con la juventud en el Distrito Federal.

Así este trabajo trata de aportar un poco más de conocimiento a los raperos y hip hoperos que existen en el país, teniendo en cuenta que las investigaciones del movimiento en México son casi nulas, pero también tiene la intención de que la parte de la sociedad ajena al hip hop lo conozca un poco más y supere lo que presentan en los medios masivos.

CAPÍTULO 1

LOS INICIOS DEL HIP HOP Y EL RAP

**“Lo que un día inició Kool Herc, ahora vive en mi ciudad”
Quid Comba, MC mexicano.**

CAPÍTULO I. Los inicios del hip hop y el rap

El hip hop y el rap surgieron en los barrios marginados de Nueva York como un escaparate para los jóvenes afroamericanos y latinoamericanos que eran rechazados por las clases medias y altas de las ciudades.

La cultura que surgió a inicios de los años setentas ha rebasado las fronteras y se ha convertido en una forma de identidad para los jóvenes de todo el mundo, incluyendo al Distrito Federal.

¿Por qué ha trascendido el hip hop y el rap en el planeta? ¿Qué hace de este movimiento una inspiración hasta llegar a ser una forma de vida para las complejas sociedades alrededor del mundo? ¿Por qué luego de surgir en los *ghetos* neoyorquinos logró trascender con el paso del tiempo y ahora es seguido en diferentes partes del mundo como Sudáfrica, Australia y, por supuesto, la Ciudad de México?

El hip hop y el rap ostentan una mística universal. Tal vez mensajes en sus letras, quizá el retumbe de los *beats*, el sobrepeso a la música comercial, o una mezcla de todo lo anterior hace que los jóvenes se sientan identificados con el movimiento.

A lo largo de este capítulo se abordará la trascendencia del hip hop desde sus inicios en Nueva York, en el que las razas discriminadas de finales de en la década de los años setenta lo utilizaron como forma de resistencia a un sistema que los mantenía en la opresión¹, su despegue mundial y la llegada a los jóvenes del Distrito Federal.

---

¹ TONER, Anki. Hip Hop. Celeste, España, 1998, p9

1.1 El nacimiento y los primeros movimientos en Estados Unidos

Tener una idea de en qué momento surgió el rap y el hip hop es muy complicado. Hay quienes aseguran que vio la luz a través del rap y otros afirman que engloba a éste. Pero para Anki Toner fue hacia los años 50 cuando la palabra rap adquirió “un significado”² en Jamaica y sus alrededores.

En oposición a la creencia popular, el verdadero origen del rap surgió en el Caribe y no en Estados Unidos, aunque fue en el país de América del Norte donde explotó el hip hop y sus cuatro elementos básicos: el *Disk Jockey* o *DJ*, el Maestro de Ceremonias o *MC*, el grafiti y el *break dance*.

Rap equivale a hablar rítmicamente con acompañamiento musical, es una técnica vocal, una forma de hablar. Literalmente rap es la abreviatura de recitar un poema (recit a poem); mientras hip hop designaría a actividades vinculadas a la cultura urbana originada en Nueva York durante la primera mitad de los sesenta.³

Así, los seguidores o miembros de la cultura hip hop reconocen cuatro elementos básicos que le dan vida al movimiento y que fueron unificados por el rapero *KRS One*: 1) *Deejing* o *Disc Jockey (DJ)*; 2) *Master of Ceremony* o *Mike Controller (MC)*, la unión de estos elementos produce el rap, la esencia musical del género; 3) *Grafiti* y 4) *Breakdance*.⁴

Como ha ocurrido y ocurre en todos los aspectos de la vida, el hip hop no emergió de manera repentina, fue un proceso largo en el que los migrantes a Estados Unidos tuvieron un papel relevante.

Este fenómeno de migración hizo que se combinaran varios aspectos culturales. Uno de ellos fue el rechazo de la sociedad en general hacia los grupos marginales, por lo

---

² Ibid. p10

³ Idem

⁴ HERNÁNDEZ Villaseñor, Miguel Ángel, “Los cuatro elementos”. Flujó Magazine. Julio, 2011, p 26-34

que estos se tuvieron que unir para socializar, entretenerse y divertirse.

De la misma forma, a través de la migración es como en años recientes, la música rap y los demás elementos trascendieron las fronteras de Estados Unidos y llegarán a diferentes puntos del mundo, uno de ellos la Ciudad de México.

1.2. El DJ y sus principales precursores

Uno de los migrantes pioneros del hip hop mundial fue Clive Campbell, conocido como Kool DJ Herc y reconocido por muchos como el *Padre del hip hop*. Originario de Jamaica emigró a Estados Unidos a temprana edad y llevó de la isla caribeña al sur del Bronx los llamados *sound systems* o sistemas de sonidos callejeros, que se pueden equiparar en actualidad con los sonideros.

Kool DJ Herc es considerado el Padre del hip hop. Foto: <http://pitchfork.com/>

Kool DJ Herc utilizó los *sound systems* como discotecas ambulantes en los barrios

marginados, al darse cuenta que los negros, hispanos y migrantes en general, no tenían fácil acceso a las discotecas pudientes de la Gran Manzana, como The Loft y Studio 54.

Los sistemas de sonido se desarrollaron en los años cincuenta y básicamente eran una especie de discoteca ambulante, que tenía la capacidad de movilizarse para brindar entretenimiento en bailes en las áreas urbanas y rurales, particularmente en los sectores residenciales que se caracterizaban por sus escasos recursos económicos.⁵

A Kool DJ Herc se le reconoce por patentar los *breakbeats*, que ahora son utilizados por la gran mayoría de *MCs* y *DJs*.

Los breaks no son otra cosa más que encontrar el momento más intenso de la canción y repetirlos. La fuente de los *breakbeats* podían surgir de diversos parte de las melodías, igual podían ser los timbales de Tito Puente, una batería funk, un solo de una guitarra de rock o los míticos discos de leyenda como James Brown o Dyke and the Blazers. Incluso se podían utilizar introducciones a cuatros cuartos de bajos adorados por los metaleros y rockeros como Thin Lizzy y los Rolling Stones.⁶

Aún se debate, de manera errónea, la pureza del hip hop y el rap. Mientras algunos aseguran que debe mantenerse puro sin fusiones, otros argumentan que no debe salir del *gueto*, el barrio o las calles y unos más están a favor de las mezclas con otros géneros y su llegada al *mainstream*⁷. La realidad es que desde sus orígenes fue el resultado de una combinación de sonidos, culturas, razas y creencias. Una mezcla total.

---

⁵GIOVANNETTI, Jorge. *Sonidos de condena. Sensibilidad, historia y política en la música reaggae en Jamaica*. Siglo XXI, México, 2004, p

⁶ CORTÉS, Anselmo. *Producción y difusión de formas simbólicas, hip hop en la Ciudad de México y zonas conurbadas*. UNAM, México, 2004.

⁷ Se utiliza el término *mainstream* o cultura popular para referirse a los pensamientos, gustos o preferencias aceptados mayoritariamente en una sociedad. Toma relevancia en los estudios mediáticos actuales al reflejar los efectos de los medios de comunicación de masas del siglo XX sobre la sociedad actual. En el caso específico del rap se usa para distinguir a la música popular de la *underground*.

El rap es mezcla. Desgraciadamente tenemos este detalle de estar incitando del hip hop puro y eso no existe, la gente que dice que ha escuchado hip hop toda su vida desde que salió de la panza de su mamá está mintiendo porque no siempre hubo hip hop y el hip hop viene derivado de otras culturas. El que diga que es *hiphoper* y no escucha más que hip hop es un idiota porque a final de cuentas viene del funk, del blues, del jazz; se hace una mezcla de eso y se genera el hip hop. No es cierto que puedas crecer escuchando hip hop toda tu vida, eso es de fanfarrones y hay muchos en el país, como hay mucha gente que descubre y reconoce la cultura que en realidad nos ha influenciado y trata de hacer algo con ella. Esa gente que dice que respeta el hip hop puro y lo hace de una manera porque así lo establece la ley o la ética o su modismo se me hacen muy cerrados.⁸

El *DJ* sino es el elemento más importante dentro del hip hop, sí fue y es fundamental para la cultura. Basta decir que su presencia es indispensable para la existencia de dos elementos más. El *MC* no podría rapear y/o improvisar sin su existencia y qué decir del *b boy*, quien no puede mostrar su talento en la pista sino es respaldado por un buen tocadiscos.

El *Disc Jockey (DJ)* es y ha sido a lo largo de la historia del hip hop una persona vital para su crecimiento y desarrollo. Es el encargado de ambientar y musicalizar los conciertos y cuenta con un tornamesas, con los que mezcla dos discos.

Dentro del arte del *DJ* existen diversas técnicas, pero las más utilizadas son el *sampleo* (toma de una muestra de un sonido grabado en cualquier soporte para reutilizarla como un instrumento musical o una diferente grabación) y el *scratch* (literalmente es mover un disco con una pista para crear nuevos sonidos), que fue

---

⁸ Entrevista presencial con Pato Machete, precursor del hip hop y el rap en México. La entrevista fue realizada el 28 de noviembre de 2012 en el Centro Cultural España. Control Machete es uno de los primeros grupos de rap que fueron reconocidos en el país, en el que Pato Machete junto a Fermín IV eran los raperos, mientras que en las tornamesas se encontraba el DJ Toy Selectah. En la actualidad cada uno tiene sus proyectos, siendo Pato Machete el que continúa más apegado a la música rap.

descubierto por *Grandmaster Flash*.

Con nombre de pila de Joseph Saddler, *Grandmaster Flash* es reconocido por la comunidad hip hop por ser uno de los pioneros del *scratch* y los movimientos de los viniles. Al darse cuenta de las limitaciones de los *DJs* para pinchar los discos decide amaestrarse con *DJs* profesionales que ponían música en las discotecas de la cultura popular.

Grandmaster Flash pionero de los scratches. Foto: naiveinstruments.com

La principal innovación que aportó Saddler fue aprender a preescuchar los discos que se van a poner en los eventos, para que se logre calzar de manera exacta los *scratches*.⁹

Y es que *Flash* se dio cuenta de que en los antros de aquella época, que se caracterizaban por el glamour y buen vestir, se habían apropiado de una tendencia propia del barrio, pero en la que paradójicamente ya no podían intervenir las clases

---

⁹ TONER, Anki. *Op. Cit.* p 23.

bajas.

El tiempo le haría justicia a *Grandmaster Flash* y su grupo *The Furious Five*. Además del respeto y admiración entre los jóvenes seguidores del hip hop, logró entrar en el Rock and Roll Hall of Fame en 2007, convirtiéndose en el primer grupo de hip hop al que se le concedió este honor.

La capacidad de secuenciar discos, el acto de determinar el orden y ritmo de una serie durante varias horas con la finalidad de lograr la máxima diversión entre la multitud es lo que caracteriza desde siempre al *DJ*.¹⁰

El *scratch* ganó cada vez más adeptos. Para finales de la década de los setenta se convirtió en la base de una de las claves interpretativas del hip hop. Cortar y utilizar la técnica era aplaudida a los *DJs*, quienes buscaban la forma de realizar la maniobra con mayor calidad y fluidez.

Además de *Kool DJ Herc* y *Gran Master Flash* hay un actor más que complementa el trió de los llamados pioneros del hip hop: Kevin Donovan, mejor conocido como Africa Bambaataa, quien llamó hip hop al movimiento por primera ocasión.

¹⁰ GILBERT, Jeremy. Cultura y políticas de la música dance. Paidós, Inglaterra, 1991.

Afrika Bambaataa es un *DJ* estadounidense de South Bronx, Nueva York, que fue decisivo en el desarrollo del hip hop durante la década de los ochentas. Bambaataa es uno de los tres originadores de la forma de pinchar mediante *break beats*, y se le conoce de manera respetuosa como *Abuelo* o *Padrino*.¹¹

1.3. El exponencial crecimiento de los MCs

Un segundo elemento ganó fuerza en el movimiento del hip hop: el Maestro de Ceremonias (MC), quien surgió como un amenizador que presentaba los eventos de los DJs, pero con el tiempo comenzó a rimar y rapear sobre las pistas que mezclaba el encargado de las tornamesas.

Los MCs, que lo único que hacían en un inicio era presentar al DJ, al hablar o animar al público, empezaron poco a poco a cantar sobre los beats favoritos de la audiencia. Aunque no fue hasta finales de 1970 que los MC tomaron la importancia que tienen hoy en día recitando sobre los beats.

En 1975 aparecen los primeros MCs: Coke La Rock, Clark Kent, Grand Master Caz (GMC). Kool DJ Herc se dedicó a la parte instrumental, mientras Coke La Rock y Clark Kent se encargaban de la parte MC. Así formaron el grupo Kool Herc y the Herculoids.¹²

De acuerdo con David Cortés, el rap es el arte de construir rimas sobre el ritmo de la música y originalmente se conoció como *emceeing*, palabra cuya raíz proviene de *MC (Master of Ceremony o Mike Controller)*.¹³

El *MC* tiene como función rapear y no cuenta con ningún instrumento más que el micrófono. Su virtud, con la que ha trascendido las fronteras, es dar conocer lo que

---

¹¹ Dobleh.com. Los tres padres del hip hop. 2013, México. Pagina consultada en enero de 2013.

¹² Sitio Rimador.net

¹³ CORTÉS ARCE, David Anselmo, *Producción y difusión de formas simbólicas, hip hop en la Ciudad de México y zonas conurbadas*. UNAM, México, 2004, p28 y 29

sucede en la vida diaria, lo que se vive en el barrio, hablar de amor y desamor, de amistad o violencia. Es un reportero urbano, que te habla de lo que sucede en las aceras.¹⁴

Actualmente se le denomina rap a la unión del *MC* y *DJ* en el escenario en el que el primero “lanza” rimas con sentido sobre las bases que pone el segundo. Cortés indica que uno de los valores principales del rap se da en el contenido de sus letras y “en el peso de sus rimas”, pues no se trata de canciones tradicionales sino de historias.

Fue en Estados Unidos donde explotó y se hizo fuerte el movimiento el rap y el hip hop, en general. En los barrios marginados los afroamericanos e hispanos se vieron alejados de la música y las fiestas que se centralizaron en las *discoteques*; como una medida contestaría, los *guetos* realizaron sus fiestas en las calles en la primera mitad de la década de los años setenta.

Los jóvenes de los barrios marginales se juntaban en las calles y plazas para escuchar a los *DJ* manipular sus discos, y a bailar pues no contaban con otros lugares ni disponían de recursos para asistir a eventos masivos.¹⁵

A medida que aumenta la competencia y duelos entre *DJs*, donde gana el más creativo, el que tiene mejor técnica; los *MCs* comienzan a avivar al público (juez del duelo) con frases cortas con rima.

Pero el *MC* estaba destinado a ser algo más que un simple animador. Aunque en sus inicios sólo era el presentador de los *DJs* que se enfrentaban para saber quién podía clavar mejores *breakbets* o *scraths*, y tenía como principal función animar a los

---

¹⁴ Entrevista a Akil Ammar, uno de los precursores del rap en México, quien es conocido por sus letras de conciencia en contra del sistema, la autoridad, el capitalismo y la globalización. La entrevista se realizó en octubre de 2012, cuando el rapero se presentó junto a la *MC* Ximbo en el antro-bar Caradura de la Ccolonia Roma, un lugar poco frecuentado por el hip hop del Distrito Federal.

¹⁵ ROSENFELD, Karen. *Identidad y posición social en grupos juveniles. Diversidad en hiphoperos y hiphoperas*, Universidad de Chile, Chile, 2005. P 11

asistentes al baile o enviar saludos, su fluidez, carisma y calidad para incrustar rimas lo hizo sobresalir cada vez más.

Desde sus orígenes sobresalieron unos Mc's de otros y también buscaron la manera de distinguirse. La ropa, después las joyas o el bling bling fueron parte de la indumentaria de los raperos pero con lo que se ganaban más fácil a la gente era con su habilidad para improvisar, con el sentido de sus raps, con el mensaje que enviaban en cada canción, con su flow. Para el hip hop, la palabra no es más que acentos, elementos y combinaciones llamadas flow.

Pero, ¿qué es eso que se escucha en el mundo del rap, qué es el flow? Para Alán Rojas este elemento se encuentra dentro del hip hop y más precisamente dentro del rap. "Lo que en música conocen como discurso melódico en el rap se entiende como flow".¹⁶

La palabra, la voz, es decir, el flow son sonidos horizontales, cuya sucesión crea una melodía: es una sola entidad. Pero debe tener elementos a conciencia, además de que se oiga bien y suene melódico debe tener sentido, debe dar un mensaje a la gente que la escucha. Debe contar historias de la vida cotidiana, problemas, anécdotas, hechos políticos o relaciones del ser humano como la amistad y el amor.¹⁷

Pero los propósitos de un rapero a otro pueden cambiar desde contar historias verídicas que vivió u observó en el barrio; hasta juegos de palabras con la finalidad de demostrar su capacidad de vocabulario o conocimientos.

Algunos más se inclinan por el llamado *ego trip*, que consiste en declarar, mediante rimas, que es mejor que los demás raperos; mientras que otros ocupan al rap como medio de resistencia al sistema, a las instituciones y al capitalismo, como una forma de empoderar al invisible, al moreno, al prieto y como un medio alterno a los medios

---

¹⁶ ROJAS, Alán. *Núcleo cultural hip hop*. Ecos Suicidas Ediciones, México, 2011, p72-73

¹⁷ Idem

de comunicación tradicionales.

Bocafloja, Akil Ammar y Skool 77 son raperos mexicanos que destacan por su ideología de empoderar al invisible. Se distinguen por su rapeo en contra de la desigualdad social, extremas diferencias económicas, por hacer fuerte al mestizo en sus canciones y por creer en un cambio que pronto sucederá.

La siguiente es una canción del MC capitalino Akil Ammar, uno de los raperos que se encargan de realizar rap de conciencia.

Soy campesino, trabajo en estas tierras por un mínimo salario /
bajo el sol, mi sudor hace rico a un empresario / Soy campesino,
el que riega la semilla luego recoge el fruto / soy la base del
dinero que descansa en los bolsillos del político corrupto /
Campesino, del camino sin oportunidades / aquel que vive al día
con las cosas esenciales,
con lucha y esperanza que no venden en las tiendas
departamentales / Soy campesino, aquel que necesita de
asistencia médica social / el que ha pisado transporte
colectivo para trasladarse en la gran ciudad / Campesino que no
tiene lugar dentro la educación privada / el de la piel discriminada /
soy campesino en una tierra independiente que no ha sido
liberada.¹⁸

En la siguiente canción, Bocafloja, rapero mexicano originario de Culhuacán, Distrito Federal, considerado uno de los exponentes más consolidados en la escena nacional, expresa una realidad que llega a ser cruel pero que es vivida por muchos mexicanos e incluso fuera de nuestras fronteras.

Encontrar un truco para alimentar un goce utópico, en una sociedad que no te deja avanzar y que está dominada por el capitalismo, sintetizado en su más pura esencia de Estados Unidos. Explotación, honor perdido, desigualdad son los términos que

---

¹⁸ Canción *Campesino* del rapero Akil Ammar de su álbum Melokarma

utiliza el fundador del colectivo Quilombo Arte.

Jugando trucos al deseo que te alimenta / el goce satisface es
placer que siempre aumenta / Se terminó el último ron, ya no me
caigo del asiento / no hay arrepentimiento / estoy limpio y no es
moral conservadora / es la práctica y el uso de 1,000 vicios que
decoran / soy un hijo irreverente del capitalismo puro / y es que
entender tu posición en el proceso es consecuencia de un
momento más maduro / consciente de la explotación global y las
maquilas en Camboya / y un par de Nikes que no pienso
desechar porque me otorgan un segundo de victoria / como el
domingo ropa limpia en la plaza Congo / nos han quitado todo / y
hoy por segundos recobramos la confianza / con camisetas
blancas, frescas, nuevas de paquete en la balanza/ y un gorro que
me guarda las ideas y escandaliza al académico / con este *hoodie*
escandaloso que protege mis instintos de cualquier pánico
escénico / El nuevo *crack* es legal para los ojos del burócrata, es
la estrategia de campaña del demócrata / es el trofeo del oprimido
/ es el anzuelo necesario del honor jamás perdido / el del Tio Sam
adolorido / pues vivo en el lugar donde es preciso hacerle trucos al
deseo para acceder al goce / hacerle trucos al deseo para poder
acceder al goce, acceder al goce.¹⁹

El grado de escolarización y sobretodo el nivel educativo aparecen como un punto de división más decisivo que la edad. En muchas ocasiones se debate cuál rap es mejor si el que tiene un contenido y va dirigido para la gente con estudios como el que elaboran Bocafloja y Akil Ammar, que pueden hablar de Karl Marx, de términos como capitalismo, socialismo, globalización y política; o el que se realiza en la calle y para la calle, para la gente que vive en el barrio, en el que se tratan temas como la violencia, la vida diaria, la humildad, la superación e, incluso, las mujeres y la escases de dinero.

---

¹⁹ Canción *Truco y goce* del rapero Bocafloja, reconocido en México y América Latina por llevar al hip hop a un punto más allá de la música. En reiteradas ocasiones Bocafloja ha mencionado que el hip hop “sólo es el pretexto para notificar, emancipar a la población, para informar a las personas, para hacer fuerte a los excluidos”.

Hay una gran controversia, es bueno estar educado porque alimenta el alma, alimenta el conocimiento y alimenta el manejo de la palabra, el rap es literal, si es bueno tener palabras que vas sumando a tu vocablo. Pero en general son más importantes las experiencias y saber cómo plasmarlas o lo que ves hacia el papal. Puedes tener lo que muchos llaman calle y tener una carrera o haber estudiado o leer muchos libros y sumarlo a la calle más el talento, creo que sería la mezcla perfecta, muchos no lo tienen.²⁰

Así como se pueden encontrar canciones de raperos que buscan dar un mensaje más profundo a los jóvenes, educar de otra forma como no lo hacen las instituciones y expresar una tendencia política en contra del sistema, también existen letras que expresan lo que pasa en la calle, en el barrio, sin necesidad de tener un grado universitario para entenderlas.

Bastón es un grupo formado por el MC Muelas de Gallo y el DJ Dr. Zupreme que forma parte del *crew* Vieja Guardia, uno de los más antiguos del Distrito Federal. Dentro de sus propuestas podemos encontrar letras con mensaje educativo, pero también canciones con el llamado ego trip y hardcore, consisten en demostrar quién es mejor en la escena y quién puede rimar mejor.

No tengo tiempo que perder en juegos / así que apuesto el resto a
un solo movimiento mi flor imperial / ritmos violentos, en tiempos
violentos / me siento hirviendo por dentro suele pasar que en cada
verso quiero matar pero tranquilo, / aquí nos disparamos con estilo
/ quien no sabe apuntar puede morir en el descuido. / cuelgan de
un hilo, / sus rimas y sus ritmos van a perder cuando yo pierda los
estribos mijo / Abre la puerta, que hay alguien afuera / con un
mensaje urgente y un cuchillo por lengua / ven y pelea, con esta
fiera / y ten en cuenta que mi nombre es hip hop aunque me
apoden muelas / yo le soy fiel a la vieja escuela por el respeto al
arquitecto / va el negocio sobre ruedas / mi trébol contra tus

---

²⁰ Entrevista al rapero Lengua, miembro del grupo Circo la Nación, del Estado de México, quienes se identifican como “reporteros urbanos”, que señalan a la sociedad lo que sucede en las calles. “Somos la otra prensa”, dice Lengua.

espadas sobre la mesa / te sobra la confianza pero te falta fuerza ... /

...Tú a que viniste con ese intento triste de MC / hablando de estilo como si fuera fácil / rapero farsante / tu eres de los maricones que se caen por todo, siempre chillan el penalti / dímelo tú en qué consiste ser un buen MC / ¿llevar borregos al evento igual que lo hace el PRI? / más allá de tus amigos nadie quiere tu CD / y no es pa´ menos si el producto es un maniquí.²¹

1.4. Otras vertientes: grafiti y break dance

El *breakdance* es el baile utilizado dentro del hip hop. En un principio surgió como competencia en barrios con la finalidad de saber quién era mejor a lo que se denominó “batallas”. A los hombres ejecutores del baile se llaman *b boys*, mientras que las mujeres son conocidas como *b girls*.

Foto: <http://imagenes.4ever.eu/>

Así como el DJ es la expresión musical y el MC, la verbal; el breakdance es la expresión física de la cultura hip hop: es el baile.

---

²¹ Canción Flor Imperial del grupo Bastón, agrupación formada por el MC Mü y el DJ Zupremo, miembros del *crew* chilango la Vieja Guardia.

El *breakdance*, al igual que el rap, surgió por la mezcla de diferentes elementos; en él se unen varios tipos de bailes desde el *capoeira* brasileño, pasando por movimientos africanos hasta las ejecuciones de piso que se crearon a través de la historia en Estados Unidos.

Es una especie de tradición ritual que se remonta a África occidental donde los bailarines forman un círculo y toman turnos para su solo en el centro, donde expondrán sus mejores pasos con la finalidad de ganarse al público o demostrar que son los mejores en lo que hacen.²²

El término de *breakdance* fue utilizado por vez primera por Kool DJ Herc, quien en sus eventos con sus tornamesas hablaba con los asistentes y los animaba a bailar. Los fanáticos de la música del padre del hip hop atendían a sus llamados, mientras que DJ Herc exclamaba: "Bailen B boys".²³

El grafiti es la rama artística o pictórica del movimiento y es aplicada sobre superficies urbanas, murales o paredes, por lo general a escondidas de la justicia. A los practicantes de este elemento se les denominan *writers* o escritores.²⁴

El grafiti es el elemento pictórico, artístico del hip hop. Diferentes versiones aseguran que antes de que surgieran algunos de los otros tres elementos, el graf ya existía. En sus inicios fue utilizado por grupos activistas, sectores de resistencia política o por las pandillas para marcar su territorio.

En la historia del hip hop, Taki 183 se encuentra posicionado como el primer grafitero. Con nombre real de Demetrius, era un mensajero que viajaba constantemente en el metro y aprovechaba sus traslados para pintar sus *tags*²⁵ en los vagones. El New York Times le dedicó una página completa que lo ubicó como el

---

²² CORTÉS ARCE, David Anselmo. Op. Cit. Pp 31 y 32

²³ OGG, Alex. *Los años del hip hop: una historia de rap*. Inglaterra, 1999. p 33

²⁴ HERNÁNDEZ Villaseñor, Miguel Ángel, "Grafiti". *Flujo Magazine*. Mayo, 2011, p 44-51

²⁵ El *tag* es un alias que utilizan los *writers* y que les da identidad.

pionero en el arte del grafiti.

La tendencia de Taki 183 hizo que más writers lo imitaran. Al igual que los MCs o los Djs la finalidad era la misma transgredir las normas, decir aquí estoy, existo. El tag se hizo más popular y más grande hasta que alcanzó la master piece.²⁶

El grafiti fue el abanderado de la cultura hip hop. Fue la avanzada de un estilo que se permitió florecer como un genuino movimiento callejero, cuya presencia era sentida solamente a través de la preeminencia de uno de los aspectos de la cultura que al inscribirse en los trenes subterráneos lleva la cultura del *gueto* al centro de la ciudad.²⁷

Una de las pintas de Taki 183. FOTO: Valladolidwebmusical.com

²⁶ La *master piece* son paisajes en tercera dimensión, elaborados con barras, flechas y efectos tridimensionales que en ocasiones es complicado observar para el ciudadano común.

²⁷ WALSH, Michael. *Grafito*, North Atlantic Books, Estados Unidos, 1997.

CAPÍTULO II

SER JOVEN, SER RAPERO. IDENTIDAD JUVENIL

**“El rap sirve para educar de una manera contrahegemónica, de una manera
que el sistema educativo no nos provee”**

Bocafloja

Capítulo II. Ser joven, ser rapero. Identidad juvenil

La concepción de juventud se concibe como un periodo de edad delimitado en la vida de los individuos, como un proceso de individuación sujeto a las contingencias de las distintas realidades sociales, y como un fenómeno sociocultural que produce campos de subjetivación a partir de los estudios de vida, las identidades y las culturas juveniles.

Dentro de la cultura se encuentran ciertas particularidades, que ayudan a distinguirse de otras culturas, tribus o de los demás jóvenes y de los adultos. La ropa, la música, las conversaciones, el tipo de plática, los héroes, estandartes o ídolos son ejemplos de lo que los identifica.

El ámbito cultural remite a los diversos y diferenciados subconjuntos de prácticas culturales simbólicas que grupos de jóvenes despliegan y movilizan para articular las fronteras de sus diferencias con los adultos, pero, sobre todo, con otros grupos de jóvenes en el espacio urbano.²⁸

La variedad de formas expresivas y de representación con las que se dotan los jóvenes mexicanos constantemente reclaman su diversidad y heterogeneidad frente a la representación hegemónica que excluye e invisibiliza a la gran mayoría. Carles Feixa establece un conjunto de elementos que deben tener las imágenes culturales:

1) Atributos ideológicos, valores y ritos asignados específicamente a los jóvenes, 2) así como al universo simbólico que configura su mundo, expresado en objetos naturales (la moda y los bienes de consumo) y elementos inmateriales (la música, el lenguaje, las prácticas culturales y otras actividades). Las imágenes culturales son producto de las elaboraciones subjetivas de los jóvenes o de las instituciones que intervienen en su mundo.

---

²⁸ Idem

De acuerdo con la definición de imágenes culturales de Feixa, en el mundo de los raperos se utiliza en mayor medida los elementos inmateriales. La música, en este caso el rap, es esencial en la cultura, pues es el poder de la palabra combinado con la mística de la música. Mientras que el *break dance* y el *grafiti* enriquecen al movimiento como muestras artísticas de baile y gráficas, respectivamente.

Es importante recalcar que los jóvenes en búsqueda de su personalidad y definición se alían con jóvenes similares. Siempre tienen en cuenta la forma que quieren proyectar, es decir, cómo quieren ser percibidos por la sociedad con lo fin de encontrar a sus pares que sientan y demuestren lo que ellos quieren expresar es como llegan a la identificación social.

Foto: Tomada del Facebook de Aczino

Ernesto Rodríguez ha expresado que los modelos tradicionales de políticas

dirigidas a la juventud de América Latina han resultado insuficientes “para resolver los problemas de exclusión social”.²⁹ Pues los jóvenes no son solamente destinatarios de programas y políticas, sino que son, fundamentalmente, “actores estratégicos del desarrollo”, antes que meros receptores de servicios.

Diversos autores sostienen que desde siempre los jóvenes han sido encadenados, marcados o agrupados. El primer registro que se documenta dentro de las leyes del Estado mexicano data de hace más de 140 años y en él se encasilla a este grupo dentro de una edad límite de 21 años.

2.1. Historia de la juventud en México

El Código Civil de 1870 declara incapaces a los menores de esta edad para protegerlos o “preservarlos” de algún daño o peligro. La minoría de edad expresa una percepción de los jóvenes como inestables e impulsivos, de modo que se concentra su patria potestad, tutela y curaduría a los padres y los maestros.

En la reforma al Código de 1883, el Estado mexicano explicita a su interés en la “educación de los jóvenes en las profesiones liberales y en su participación en el trabajo, concediéndoles su emancipación entre los 18 y 20 años”.³⁰

El modelo de la juventud que los legisladores tomaron como fundamento en aquel entonces fue el francés, el cual considera que la pubertad inicia a los 14 años para los hombres y a los 12 para las mujeres, la cual llega a su fin alrededor de los 21 años.

Actualmente las cosas han cambiado. La Constitución de 1917 que rige a la sociedad mexicana sostiene que a los 18 años los mexicanos se convierten en

---

²⁹ RODRÍGUEZ, Ernesto. *Actores Estratégicos para el Desarrollo, Políticas de Juventud para el siglo XXI*, Instituto Mexicano de la Juventud, México, 2002, p 38 y 39

³⁰ URTEAGA, Maritza. *Juventudes, culturas, identidades y tribus juveniles en el México contemporáneo*. P55

ciudadanos, aunque esa edad no necesariamente es el final de la juventud.

ARTÍCULO 34. Son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos:

(Reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 1969. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986).

I. Haber cumplido 18 años, y

(Reformado mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 1969).

II. Tener un modo honesto de vivir.

(Reformado mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 1969).³¹

Pero, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la juventud puede terminar su ciclo aproximadamente a los 24 años, con algunas variantes como el desarrollo social, los intereses personales e incluso las tradiciones y costumbres. La OMS propuso en el año 2000 una escala con la intención de dividir las edades de la adolescencia y la juventud.

En el estudio *La salud de los jóvenes: un desafío para la sociedad*, se propone ampliar el rango de edad de la juventud y pasar del período de 10 a 19 años definido hasta 1980, a un rango de los 10 hasta los 24 años.³²

El órgano mundial divide en tres apartados a la juventud, cada uno con cinco años de diferencia:

A) 10 a 14 años - Pubertad, adolescencia inicial o temprana,

---

³¹ Información tomada de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

³² *La salud de los jóvenes: Un desafío para la sociedad* es un informe de un grupo de estudio de la OMS, especializado en la juventud, su salud y sus necesidades.

juventud inicial (5 años).

B) 15 a 19 años - Adolescencia media o tardía, juventud media (5 años).

C) 20 a 24 años - Juventud plena (5 años).³³

Jóvenes reunidos en el evento Liga XL 16. Foto: Tomada del Facebook de Aczino.

Alejandro Monsiváis identifica tres campos de subjetivación de lo juvenil:

1) Un periodo de edad, analíticamente delimitado, que va de los 12 a los 29 años

2) Un proceso de individuación: se entienden aquellos procesos

---

³³ Tomado de www.who.int el 15 de mayo de 2013.

relacionados con la gestión de una identidad propia, en el marco de un conjunto de relaciones sociales y condiciones de vida dadas.

3) Un fenómeno sociocultural que se expresa en estilos de vida, identidades y agrupaciones culturales específicas, es decir, como metáfora del cambio social. Representan las tensiones a las que se enfrentan los individuos en la sociedad en general.³⁴

Y es este último punto que toca Monsiváis un elemento fundamental y que puede complicar el estudio de los jóvenes. Pues a grandes rasgos no se desarrolla mental y socialmente un niño o joven que vive en Estados Unidos en comparación con uno que tiene su residencia en México. Y en el terreno de esta investigación es casi un hecho que un joven que creció en la Delegación Miguel Hidalgo o Benito Juárez a uno que vive en Tláhuac o Iztapalapa.

Pero con los puntos de las instituciones y los que toma Monsiváis, los jóvenes se pueden distinguir proporcionalmente de los “infantes”, los “adultos” y los “adultos mayores”, entre otros.

Las instituciones estatales gubernamentales, que son responsables de definir y poner en marcha las políticas para los jóvenes, definen a su población objetivo, al mismo tiempo que “están definiendo a los sujetos de sus políticas”.³⁵

Además, la individuación es otro variante que se debe tener en cuenta. Por individuación se entiende a aquellos procesos relacionados con la gestión de una identidad propia, en el marco de un conjunto de relaciones sociales y condiciones de vida dadas.

Los procesos de individuación asociados con la “juventud” abarcan dimensiones biológicas, psicológicas, sociales y económicas de la vida de las personas.

---

³⁴ MONSIVAÍS, Alejandro.

³⁵ REGUILLO, Rossana. Los jóvenes en México, FCE, México, 2011, p402

La juventud como un fenómeno sociocultural es considerada como otro campo de subjetivación. Este campo se produce a partir de las transformaciones políticas, económicas y culturales en la sociedad informal.

La presente investigación por cuestiones de conciencia, autonomía y personalidad se basará en los jóvenes que abarcan los incisos B y C de la OMS. Incluso se tomarán en cuenta algunos que sobrepasen la edad límite propuesta por este órgano mundial, pues como se ha dicho con anterioridad los 24 años son una edad aproximada, pero no necesariamente un individuo que sobrepase esa rango deja de ser joven.

2.2. La apropiación del rap en los jóvenes del Distrito Federal

A partir de la década de los cincuentas, los sectores y grupos subalternos construyeron sus autopercepciones y representaciones, que conformaron campos más o menos rípidos de disputa con las definiciones de sentido de los sectores dominantes.

Muchos de los jóvenes de las clases medias buscaron sus propios espacios de identificación e impugnación a las visiones dominantes, con el desarrollo de importantes movimientos que cuestionaron el estilo de vida plásticos ofrecidos por el mercado de consumo y la organización capitalista.³⁶

Alejandro Monsiváis asegura que los jóvenes, a diferencia de otros actores, tienen la particularidad de que en términos de abstractos no existen. “La idea de juventud designa un campo susceptible de pensarse normativamente por los esquemas de la ciudadanía democrática”.³⁷

La representación de la juventud como un problema está relacionado con la

---

³⁶ Valenzuela Arce, José Manuel. Vida de barro duro.p163

³⁷ Ibid

creación de de instituciones controladoras y modos de estandarización de acuerdo a un patrón dominante de lo que debe ser un joven, que convierte la transición hacia la adultez en un reto individual, en cuestión de habilidades, inteligencia y empeño personal.

Se dejan afuera las problemáticas de marginalización y empeño personal por la fragmentación social, la segregación escolar, y el cierre estructural de oportunidades económicas.³⁸

Es un hecho que los adultos y la sociedad, en general, se dedican a juzgar qué individuos son normales y qué individuos necesitan algún tipo de intervención para ser normalizados. Todos estos grupos “diferentes”, como los jóvenes que se salen del script, en este caso los raperos, se tachan de bichos raros. Desconocimiento social es un gran conflicto.

Al final, la identidad juvenil que se da en el hip hop en México y de manera más precisa en el Distrito Federal es el último eslabón de la cadena de las tribus urbanas, contraculturas y culturas alternas en el país.

---

³⁸ URTEAGA, Maritza, *Op. Cit*, p51

Pato Machete. Foto: Tomada de su perfil de Facebook.

Tanto en la música como en las relaciones sociales de los jóvenes, el rap es el resultado de mezclas. Musicalmente está comprobado que surgió de la unión de sonidos africanos, caribeños y norteamericanos (salsa, jazz, funk, soul y rock). Pato Machete asegura que el hip hop en México es la herencia del “rock en tu idioma”³⁹, que protagonizaron Vicentico con los Fabulosos Cadillacs y Roco en la Maldita Vecindad; con el rap inglés de Bestie Boys, y el rap chicano de Delinquents Habbits o el Pecador.

En el tema del comportamiento juvenil los raperos tienen rasgos hereditarios de los pachucos de los años cuarenta, los rockanrols de los años cincuenta, los chavos banda, los punks y los cholos de los ochenta.

“Los cholos y chavos banda en México fueron fuertemente estereotipados

---

³⁹ Entrevista a Pato Machete

unilaterizando los rasgos de violencia que presentaban”.⁴⁰

Urteaga identifica a inicios de la década de 1940 la primera herencia significativa de tribu urbana o identificación social en los jóvenes⁴¹. Son los jóvenes de los sectores populares urbanos de esa década los que crearon territorios o lugares de interacción social que les servían para construir su identidad como jóvenes pandilleros, crear estilos de vida distintivos y códigos de ética propios.

Hay investigadores que afirman que la década de 1940 dejó huella en la praxis juvenil fuera del ámbito escolar, es decir en las esquinas, en las calles, en el barrio o en el *gueto*, como lo conocen los jóvenes. Entre estos estudiosos se encuentra Carles Feixa y José Manuel Valenzuela.

Feixa rescata las imágenes de las palomillas y/o pandilleros de la Ciudad de México durante los años cuarenta, a partir del filme y el libro de Luis Buñuel, *Los olvidados*, y de los escritos antropológicos de Oscar Lewis sobre el ambiente de las vecindades.

Los olvidados, estrenada en 1950, una de las primera películas de la etapa mexicana de Luis Buñuel, tuvo su fuente de inspiración en los paseos que este director realizaba por los bajos fondos de la ciudad de México; allí presencié el fenómeno de la proliferación de las pandillas callejeras en la ciudad.⁴²

A diferencia de otras películas que se habían ocupado de la juventud marginal por encima, Buñuel supo huir del inevitable tono moralizador imperante de la época y retratar cinematográficamente los escenarios contrastantes de la pobreza urbana, poniendo de manifiesto el costo humano del proceso acelerado de migración rural-urbana y del crecimiento suburbial que vivió la Ciudad de México desde los años cuarenta.

---

⁴⁰ José Manuel Valenzuela Arce. *Vida de barro duro*, p 133

⁴¹ URTEAGA, Maritza. Op. Cit. p 56

⁴² FEIXA, Carles. *De Jóvenes, bandas y tribus. Antropología de la juventud*, Barcelona, 1999, p43

Según Feixa, Buñuel logra representar con éxito las claves ocultas tras ese olvido de la juventud urbana: formas de sociabilidad generacional sustitutorias de la familia, lenguaje particular, vestimenta característica, apropiación del espacio urbano, liderazgo consensual, usos del tiempo libre, integración a través del conflicto y otras claves semejantes a las analizadas por los autores de la Escuela de Chicago que se habían ocupado de los *street gangs* de las ciudades norteamericanas unas décadas atrás.

Las características que aprecia Feixa en el trabajo de Buñuel han cambiado de generaciones y de grupos sociales juveniles, pero son las mismas que utilizan los jóvenes para identificarse: ropa, música, territorios, líderes reconocidos, ya sea actuales o históricos y reuniones en su tiempo libre.

La ropa de los raperos, la música rap, los líderes históricos como 2Pac, Notorius BIG y Kool DJ Herc, Africa Bambaataa son ejemplos de identificación entre los raperos, en particular en el Distrito Federal.

En un estudio de campo en las principales tiendas que de ropa urbana o hip hop que abundan en lugares como Isabel La Católica, Mesones, Avenida Cuauhtémoc, Plaza Peyote o de forma más informal en algunos tianguis de la Ciudad los raperos pueden encontrar de todo. Desde pantalones, playeras, sudaderas, gorras, etcétera.

En el Centro se encuentran las principales tiendas dedicadas 100% al hip hop. En la imagen se aprecian los productos que están a la venta en la tienda Cuatro Elementos. Foto: Edgar Sánchez.

Aunque hace algunos años, en los mercados sobre ruedas y en tiendas como TT Caps, Cuatro Elementos, Real Graf y The Krew abundaban más las marcas extranjeras como Rocawear (del rapero estadounidense Jay Z), South Pole, Ecko o Sean Jean (del MC Puff Daddy), pero en la actualidad las marcas de los raperos mexicanos con más éxito se han posicionado en el mercado, hasta dejar en segundo término a lo foráneo, por lo menos en lo que a ropa se puede mencionar.

En el mercado se pueden encontrar entre otras marcas: Indiegente y Asfalto, propiedad de Akil Ammar; Never Die, de Eptos Uno, y Almas, que promociona MC Luka. Además de que otros raperos sin tener una marca en especial, exhiben en las tiendas las prendas con las que dan sus presentaciones con la finalidad de que los seguidores del movimiento los conozcan un poco más y se genere más identidad.

Mara Ney Cuesta, gerente general de la tienda TT Caps, asegura que aunque en su local venden todos los productos relacionados con el hip hop, es el rap lo que más se demanda en estos momentos.

Tenemos el rap como elemento fuerte. De hecho tenemos un centro cultural, el Bombay, hacemos eventos de rap, entrevistas, shows y entre semana talleres de graf, grabación, rap. Tenemos productos de Akil Ammar, Tequila, Nedman, Zw, Loketer, Zociedad Café, y también trabajamos Ecko, Joker, Joner Las playeras de Akil de Indiegente y Asfalto son muy demandadas .⁴³

Playeras, gorras y sudaderas, los productos que predominan en las tiendas de hip hop. Foto: Edgar Sánchez.

Una gran parte del éxito de las tiendas especializadas en el hip hop y el rap radica en el sentido de pertenencia y la identidad que generan en los seguidores del movimiento. Los encargados de ofrecer los productos lo saben muy bien.

Los chavos quieren sentirse identificados con la cultura y al traer

---

⁴³ Entrevista con Mara Ney Cuesta, gerente general de la tienda TT Caps, lugar pionero en ventas de hip hop y rap en el Distrito Federal y que en sus palabras es un “Mix Up” de la cultura urbana.

ropa con logos de hip hop se sienten más adentrados con la cultura y esto hace que el movimiento crezca porque ve un chamaco la playera y quiere traer otras y así va creciendo poco a poco.⁴⁴

Aunque las tiendas especializadas en hip hop y rap aún son muy pocas en el Distrito Federal y la zona metropolitana han jugado un papel importante en la difusión del movimiento en los jóvenes. Con la venta de discos o productos que los raperos utilizan y ponen en el mercado como un medio para generar recursos y para darse a conocer.

Tiendas especializadas en el Distrito Federal son 12 y en la zona norte unas 16, son pequeñas pero sin ellas no existiría la difusión de los discos que llegan a la gente; eso sin contar los puntos de venta pirata que la gente nos ayuda a darnos a conocer y al rap mundial porque gracias a ellos escuchamos rap de otros países. Ahora el internet ayuda pero originalmente quien no tenía una PC se compraba discos piratas para oír hip hop.⁴⁵

A final de cuentas, aunque la venta de productos llega a caer en el capitalismo, algo de lo que la mayoría de los involucrados en la cultura desean mantenerse al margen, es una realidad que la compra y ventas de la mercancía al final los involucran en el sistema de producción, “pero el fin justifica los medios”.

Por ejemplo en las tiendas como Asfalto o Cuatro elementos han tenido un crecimiento exponencial en los últimos años debido a que, según sus propias palabras, la burbuja se ha reventado y ya no sólo los chavos raperos o grafiteros asisten a sus tiendas.

---

⁴⁴ Entrevista realizada a Webo, uno de los primeros vendedores de la cultura hip hop en el Centro de la Ciudad, quien administra la tienda Cuatro Elementos, con más de 10 años en el mercado.

⁴⁵ Entrevista con Lengua de Circo la Nación.

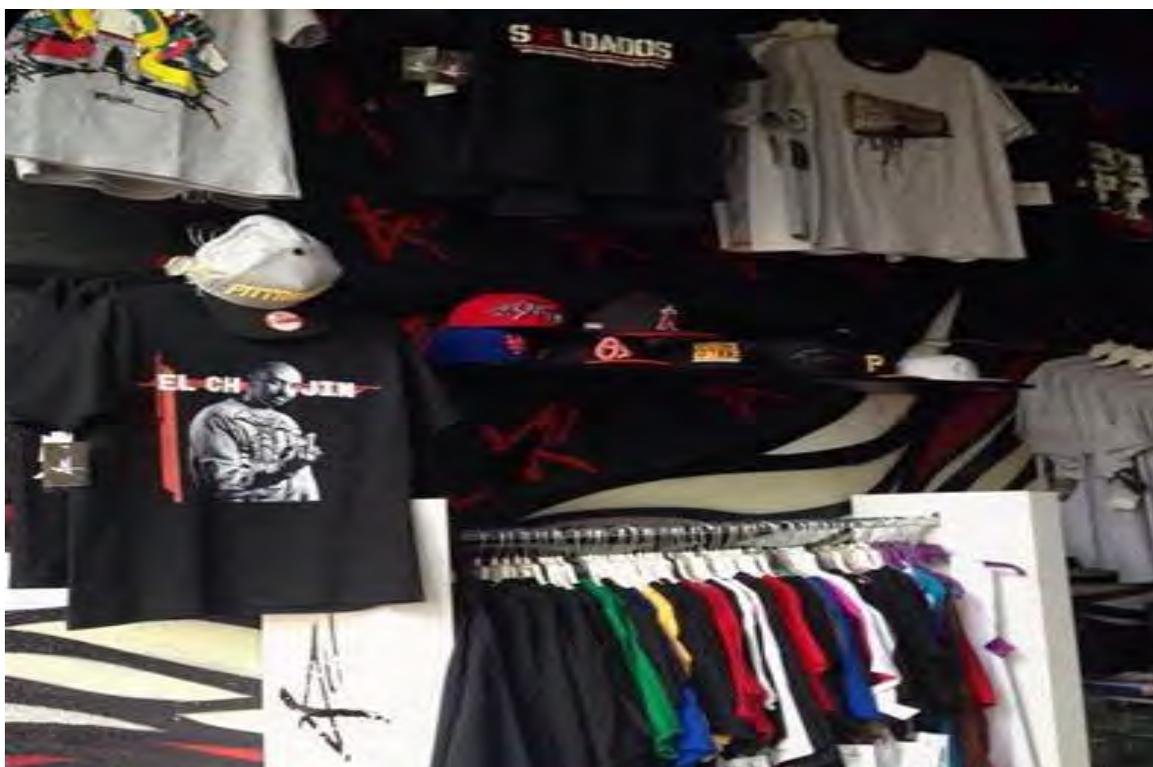

FOTO: Tomada del Facebook de la tienda Asfalto.

Ahora es muy fácil que vayas a un lado y escuchen rap, antes era más raro y en parte hemos colaborado a difundir la cultura.

Alguien que escucha el rap que cuenta lo que sucede en la vida diaria puede ser un ingeniero o un doctor y si llegan a venir tipos de esos, a diferencia de lo que se piensa⁴⁶.

La prueba fehaciente de que el movimiento del hip hop y el rap se encuentra en pleno crecimiento en México y, de manera particular, en el Distrito Federal son las ganancias que han tenido este tipo de tiendas en los últimos tiempos. Mientras Asfalto tuvo un crecimiento de 70 por ciento en los últimos tres meses, Cuatro Elementos registró un desarrollo de 50 por ciento en el último año.

Así, además de los actores principales como lo son los MCs y los fanáticos del hip hop y el rap, los comercios han ayudado a la difusión y sentido de pertenencia del hip hop, y a su vez a su crecimiento. .

---

⁴⁶ Entrevista realizada a Manuel Higareda, encargado desde hace cinco años de la tienda Asfalto, propiedad de Akil Ammar.

Hay cerca de 12 tiendas especializadas en el DF en la y zona metropolitana unas 16, son pequeñas pero sin ellas no existiría la difusión de los discos que llegan a la gente; eso sin contar los puntos de venta pirata que la gente nos ayuda a darnos a conocer y al rap mundial porque gracias a ellos escuchamos rap de otros países. Ahora el internet ayuda, pero originalmente quien no tenía una PC compraba discos piratas para oír hip hop.

El aumento de tiendas va mucho porque se tiene más conocimiento y poco a poco más seguidores quieren adquirir discos o productos de sus raperos favoritos. Es un buen fenómeno, pues ayuda a que la cultura siga viva y que los MCs puedan obtener recursos con su mercancía.⁴⁷

2.3 La descendencia de los hip hoperos

Feixa asegura que la primera cultura juvenil urbana no se originó en el Distrito Federal sino en California: los pachucos.

El pachuco fue el resultado de la interacción de los jóvenes fronterizos, principalmente entre la comunidad mexicana y chicana.

Los pachucos son bandas de jóvenes generalmente de origen mexicano que viven en el sur de Estados Unidos y que se singularizan por su vestimenta, lenguaje y conducta. No reivindicán su raza ni su nacionalidad de sus antepasados; su actitud revela no ser o no querer ser como los demás. El pachuco no quiere volver a la vida mexicana y, en apariencia, tampoco busca el estilo de Estados Unidos; es un enigma.⁴⁸

Su manifestación de producto fronterizo se manifestó a través de una serie de signos: el gusto por ritmos musicales como el *swing*, el *boogie*, el danzón y el

---

⁴⁷ Entrevista con Lengua Larga del grupo Circo la Nación.

⁴⁸ PAZ, Octavio. *El laberinto de soledad; el pachuco y otros extremos*. México, Fondo de Cultura Económica, 1991. p 13.

mambo, usados desde los años veintes; una manera distintiva y muy llamativa de vestir – el *zoot suit*. Este tipo de vestimenta consiste en pantalones de cintura o de tiro alto, anchos, acampanados o bombachos, ajustados o estrechos, con ganchillos o tirantes de pantalón, llamados *tramas*.

Con estas características los pachucos lograron vivir su diferencia y territorio. Es decir, dieron forma a su identidad, que no era mexicana, pero tampoco estadounidense. La difusión del estilo pachuco entre los jóvenes mexicanos recibió un fuerte impulso en la figura del actor Germán Valdés, mejor conocido como Tin Tan.

El pachuco mayor, Germán Valdés, Tin Tan. Foto: news.urban360.com.mx

Esta es una herencia que se mantiene hasta el momento en el rap cholo, el chicano y, por qué no decirlo, en los raperos en general, quienes en la mayoría de sus letras defienden su territorio, sus ideales y enaltecen los otros elementos de la cultura: el grafiti, el DJ y el *break dance*.

Ome Toxtli, un punk entrevistado por Feixa, sostiene que los pachucos son una

mezcla de culturas o mejor dicho un encontrón de culturas que explotó con el nacimiento de esta tribu. “Los pachucos nacen en la frontera y aunque no se identificaban con ninguno de los dos países tenían una gran identificación entre ellos, por ende cuidaban esa línea divisoria como nadie”.⁴⁹

Se puede decir que las culturas juveniles se generan por ese choque de culturas. La mezcla de los gustos en diferentes países o regiones, los bailes, las tradiciones, se unen como en una licuadora y producen una nueva cultura o contracultura. Pato Machete asegura que el rap es “mezcla”, esa es la palabra que puede definir al género musical del hip hop.

Es una gran mezcla. El hip hop también incluye el tema fonético vocal, no es que saliéramos de un rapero que hablara muy cabrón; venimos de una cultura musical mucho más amplia de weyes que sabían tocar, que sabían de música y lo hacían tan sencillo que parece complicado.⁵⁰

Julia Palacios observa que entre las clases medias y altas de los años cincuenta contaban con una imagen ambivalente de ser joven. Por un lado estaban “los chicos felices y limpios”, ciudadanos respetables en potencia, inocentes e inofensivos, bien educados y dispuestos a reproducir los papeles aprendidos del mundo de los adultos, los denominados niños bien o juniors; por otro, “los jóvenes rebeldes, los pandilleros, los violentos y cuestionadores del mundo heredado por sus padres”.

Carlos Monsiváis asegura que los denominados rebeldes o rebecos surgen a fines de los cincuenta entre los jóvenes de clase media. El cronista sugiere que es el “primer modelo norteamericano de la juventud impulsado por la industria cultural”⁵¹, directamente por las películas del país de la frontera del norte.

---

⁴⁹ FEIXA, Carles. *El reloj de arena: culturas juveniles en México*. Centro de Investigación y Estudios sobre la juventud, México, 1998. p35

⁵⁰ Pato Machete, una de las voces más autorizadas del hip hop en México.

⁵¹ MONSIVAÍS, Carlos. *A ustedes les consta: antología de la crónica en México*. Era, México, 1980. p 74

Ahora la juventud que se identifica con el hip hop y el rap, también se debe en parte a la descendencia del movimiento que surgió en Estados Unidos en los barrios negros.

Las imágenes de los ídolos jóvenes – en particular de Marlon Brando y James Dean-, unos tipos rudos y pandilleros con looks atractivos y transgresores para la época, fueron la fuente de inspiración entre los jóvenes de la clase media alta y acomodada para convertirse en los rebeldes de las pandillas juveniles.

Marlo Brando, uno de los primeros ídolos juveniles. Foto: thecitylovesyou.com

Para diferenciarse de los buenos modales de los “niños bien” recurren a ciertas prácticas simbólicas propias de los jóvenes agregados en pandillas en los barrios de la urbe.⁵²

José Manuel Valenzuela Arce también asegura que el cine, y posteriormente, la

---

⁵² VALENZUELA Arce, José Manuel. *Vida de barro: cultura popular juvenil y grafiti*. Universidad de Guadalajara, Jalisco, 1997. p 56

televisión construyeron arquetipos que definieron las reglas de conducta, pues muchos jóvenes podían imitar con mayor o menor éxito a Marlon Brandon en *El salvaje*, o a James Dean en *Rebelde sin causa* o *Semilla de maldad*.

Se puede sostener que esos rockeros son antecesores de los actuales raperos por los siguientes motivos: “heroísmo, fama, respeto y defensa de la propiedad del territorio y de sus mujeres”.⁵³

A mediados de los años cincuenta, el rock and roll ingresó a México como una mercancía. Primero sólo fue importada y luego es producida por la radio, la naciente televisión y por las disqueras mexicanas para el entretenimiento y diversión de los jóvenes de las clases altas y medias urbanas con un “cierto” poder adquisitivo, lo que posibilitó la visibilidad de un segmento de la población que ya existía como joven, pero que sólo era reconocido en su condición de estudiante.

Formaron parte de la primera generación en la que el consumo de productos y bienes inmateriales, como la música, serán elementos importantes para la delimitación de las fronteras identitarias con otros jóvenes.⁵⁴

Sin embargo, a la par de los rocanroleros surgieron los llamados “radicales”, que también heredaron algunas tradiciones a los raperos de nuestros días. Estos chavos crearon sus grupos de manera marginal, diferenciados de los grupos comerciales por una interpretación “más fiel” de los rocanroleros estadounidenses. Tal y como sucede con el rap underground, que aunque ha salido un poco de su burbuja, aún pertenece a un grupo muy cerrado en cuanto a género masculina, edad y grupos sociales (ver gráficas de estudio socioeconómico).

En la década de los ochenta surge otro movimiento de identificación juvenil que es parte importante con las congregaciones urbanas actuales como los hip hoperos.

---

⁵³ *Ibid*

⁵⁴ *Idem*

Con la crisis de aquella década emergerán masivamente los llamados chavos banda en la periferia marginal de la Ciudad de México.

Es el joven de las colonias urbanas obrero populares; con formas organizativas propias: la banda o la clíca, y un ámbito espacial de agregación: los barrios urbanos marginales.⁵⁵

Pero a la vez también surgió otro movimiento de gran relevancia no sólo en la historia de los jóvenes, sino en la de la sociedad mexicana, en general: el estudiante ceuísta, que logra parar con su acción colectiva las reformas de corte neoliberal que el gobierno intentaba imponer en la Universidad Nacional Autónoma de México, en 1986.

Es en es la misma década de los ochenta, cuando por primera vez se consideran otra formas juveniles de ser: chavos banda, cholos, estudiantes y trabajadores.⁵⁶

Los chavos banda emergen a la escena pública en 1981. En ese entonces, *Los Panchitos* de Santa Fe, que la opinión pública les creó la fama de ser un grupo violento, enviaron a la prensa su célebre manifiesto en el que “intentan responder los estigmas de la prensa amarillista que los presenta como vagos y delincuentes”.⁵⁷

Aunque han pasado más de 30 años, la estigmatización contra los grupos juveniles continúa y los raperos aún tratan de quitarse ese corte subjetivo con el que se les trata por su ropa, gustos musicales, forma de ser o simplemente por desconocimiento.

Se puede decir que el rock fue el origen de todo. Gracias a su llegada en la década de los cincuenta surgieron otros movimientos llenos de poder y originalidad.

---

⁵⁵ Instituto Mexicano de la Juventud

⁵⁶ Feixa. *Reloj de Arena*. pp 99-100

⁵⁷ Feixa. *Reloj de Arena*. p 102

Uno de ellos fueron los punks que tienen el emblema de la autodestrucción y la violencia simbólica, misma que se expresa en el vestuario (literalmente, se visten de la basura); el baile (pogo, slam) y en actualidad vital (drogas, tatuajes, alfileres y cuchillos). Son totalmente antisistema y anticapitalistas.

Qué es el punk, sino un movimiento que trata de rechazar lo establecido.

El punk rechaza comportamientos guiados y en su deambular urbano va encontrando a otros tan inconformes como él. Música, vestuario agresivo y cabellos parados sirven para expresar su rechazo al sistema sociales son “contraculturales”.⁵⁸

Una de las tribus más conocidas: los punks. Foto: Publimetro Chile.

Pero ocurre algo que siempre pasa en un mundo capitalista, un suceso que siempre ocurre con los movimientos anticapitalistas o que surgen en contraposición a la corriente popular, al final termina absorbido por la realidad del actual sistema económico. Así, este movimiento como lo es el punk durante la

---

⁵⁸ *Idem*

década de los noventa se comercializa y difunde, con lo que es despojado de su carga contestataria, para luego fusionarse con otros estilos juveniles de la década que restaran su actitud contestataria y activa.

Todas estas tribus o movimientos desde los décadas de los cincuenta hasta la actualidad surgen para dar paso a un gran abanico de imágenes de identidad que existen en la actualidad: góticos, tecno-ravers, skaters, skatos, grafiteros, raztecas, cholillos, rancholes, neopunks, vaqueros-gruperos, outsiders, estudiantes ccheros, globalifóbicos y, por supuesto, el tema de esta investigación los hip hoperos.

Las imágenes sobre lo juvenil de fines del siglo XX e inicios del XXI emergen en un contexto caracterizado por la globalización de la economía y la cultura; por la prolongación y profundización de una crisis económica que impacta radicalmente diversos aspectos de la vida social; por las redes de narcotráfico que atraviesan.⁵⁹

Así el rap y el hip hop han sido tomados por los jóvenes del Distrito federal por diversas circunstancias. Destaca la identidad que provoca ya sea con su lenguaje, su forma de vestir o simplemente el gusto por la música o algún otro elemento, llámese grafiti o break dance.

Además es un escaparate para los jóvenes que buscan algo más, para aquel que intentan salir del confort. Para los que no se sienten tranquilos o buscan algo más que las noticias que ofrecen los medios masivos o la información en las escuelas tradicionales, ellos han adoptado el hip hop, el último recurso contestario en el Distrito Federal.

Y es contestatario a tal grado que se mantiene en el *underground* y tal vez nunca salga de ahí, o por lo menos no lo haga si nos es con las reglas de sus protagonistas.

---

⁵⁹ URTEAGA, Maritza. *La construcción juvenil de la realidad: jóvenes mexicanos contemporáneos*. Juan Pablos Editor, México, 2011. p 124

No me interesa estar en la televisión o con un sello musical trasnacional. Nunca me han buscado porque saben que lo que digo en mis eventos no les conviene que más gente lo escuché. Sólo saldría del *under* si es con mis reglas y si puedo seguir haciendo las letras que le gustan a mi gente, con que a ellos les guste y pase de generación en generación con eso me conformo.

60

2.3 La identificación social y el sentido de pertenencia que se forma en los jóvenes raperos a través de la ropa y eventos de rap

Muchos investigadores observaron que la pachuqueza que generó Tin Tan en la Ciudad de México se alejó un tanto de los pachucos originales. En lugar de tomar el territorio como su punto a defender y el sector que los distinguía, la utilizaron para distinguirse de los adultos, las instituciones y otras bandas.

Ahora los raperos utilizan la ropa con marcas que se generan en el *underground* y un poco menos con la vestimenta tumbada, las gorras, los paliacates, los tenis de basquetbol y las botas industriales para distinguirse de otros sectores de la sociedad en la Ciudad de México.

En la construcción de la identidad juvenil, los territorios o espacios de sociabilidad juvenil, que se crean en los intersticios de los espacios institucionales, juegan un papel fundamental para el acercamiento entre los jóvenes. Sitios desde donde se pueden adquirir las prendas y productos que forman parte del hip hop o lugares donde se realizan eventos de rap enriquecen al movimiento.-

Urteaga considera que estos espacios en los que convergen los jóvenes en sus tiempos libres tienen un alto nivel de importancia como “la calle, los lugares de

---

⁶⁰ Entrevista con Akil Ammar

diversión y la música”.⁶¹

Este último factor es importante para el estudio, pues a través del rap surge una cultura, contracultura o cultura alterna que identifica a los jóvenes en el Distrito Federal.

Y es que para los jóvenes es importante encontrar “aliados” que compartan sus gustos, sus ideologías o simplemente su forma de ser. Michel Mafessoli explica la identidad juvenil como una forma de “estar juntos” ante una sociedad hegemónica y parental con la que se enfrentan a diario.

Las prácticas de interacción y afectividad asumen un rol muy importante en la construcción de su convivencia, en sus formas de agregarse u organizarse y en la constitución de sus identidades individuales y colectivas ante la sociedad. Los vectores de agregación pueden variar, pero los principales son: la apariencia, la estética y la utopía.⁶²

Los tres vectores que maneja Mafessoli se encuentran presentes en el hip hop y en el rap, de manera más específica. La apariencia es un punto que resalta entre los raperos. DJ Aztek 732 lo recalca al asegurar que la cultura se encuentra más viva que nunca en la ciudad: “Si vas en la calle siempre te encuentras a un *vato* con la gorra volteada, con los pantalones tumbados, con el rap en los audífonos”.⁶³

La estética se puede asumir tanto en la apariencia, como en la esencia musical, donde los jóvenes buscan la evolución y la calidad del rap. Basta decir que conciertos en el Foro Alicia y el Salón Bombay, donde se ha presentado Akil Ammar, Bocaflaja, Pato Machete y Ximbo, algunos de los MC más seguidos y respetados en el Distrito Federal, han sobrepasado el aforo y en ocasiones la

---

URTEAGA, Maritza. La construcción juvenil de la realidad: jóvenes mexicanos contemporáneos. Juan Pablos Editor, México, 2011. p 128

⁶² Maffesoli, Michel. (1990) *El tiempo de las tribus*. Barcelona: Icaria. p 146

⁶³ Entrevista al DJ Aztek 732, miembro de la Vieja Guardia y precursor del rap y el *deejism* en México. La entrevista se realizó de forma presencial en el centro Cultural España.

gente se ha quedado afuera por el rebase de demanda de los eventos.

El Salón Bombay se ha convertido en un punto de encuentro para los jóvenes del Distrito Federal.
Foto: Tomada del perfil de Facebook del Salón Bombay.

La utopía es otro punto siempre presente en el rap. En las letras de canciones de MC's es fácil distinguir los mensajes por un mundo mejor, por una revolución que puede o no suceder y siempre se encuentra el mensaje de la cruda realidad que vive la sociedad mexicana.

Soñé con un lugar paradisíaco, / sin sangre en el asfalto sin un
asesinato, / no había cuernos de chivo tampoco metralletas, /
nunca han decapitado en las banquetas, / ellas juegan muñecas
niños vuelan cometas, / no explotan las granadas en las
discotecas, / no hay policías cobardes con caras cubiertas, /
tampoco van soldados patrullando en camionetas, / no hay
huérfanos ni viudas, no hay ráfagas al aire ni ciudades mudas, /
sin cárceles ni fugas, las puertas sin cerraduras, / tampoco
confesiones obligadas por torturas, la esperanza es duradera, /
ningún migrante muere de camino a la frontera, / no existe calle

oscura ni toque de queda, / tampoco pecho tierra o balacera, / es
mi país y aquí no existe guerra.⁶⁴

La sociabilidad actúa como una “argamasa afectiva” para los grupos, *crews*⁶⁵, movimientos, colectivos e incluso para las identidades y culturas juveniles. Es decir, aunque algunos jóvenes o grupos de jóvenes no integren un grupo o colectivo, pertenecen a cierto sector de la sociedad o movimiento por sus prácticas distintivas sociales distintivas: modos de conducta y de relación, lenguajes y códigos culturales.

Un rango que resalta es que estos modos no se aprenden en los establecimientos del Estado: en la escuela, iglesia o familia; es una característica que se forma en la calle, en el barrio, en la esquina. “Son cuestiones que las instituciones no enseñan”, asegura Arteaga.

Otros autores que han estudiado el ser joven, la juventud y la identidad juvenil son: Erik Erikson, Gilberto Giménez, Carles Feixa y Haydeé García Bravo.

Erikson (1968) asegura que en la etapa juvenil las personas llevan a cabo la conformación de la identidad en la cual existiría un tránsito desde una visión egocéntrica del sujeto a un estado de incorporación del entorno (los otros) en la configuración del Yo. “La superación de este estadio (crisis) permitirá al sujeto incorporarse plenamente a la vida adulta”.

Para Gilberto Giménez (2009) la identidad es concebida como una dimensión subjetiva de los sujetos sociales, no es un atributo o propiedad del sujeto en sí mismo, sino que “tiene un carácter intersubjetivo y relacional”.

Los sujetos no están determinados de manera absoluta por las

---

⁶⁴ Canción Guerra del disco Postdata de Akil Ammar.

⁶⁵ Se define *crew* a los grupos de hiphoperos que tienen los mismos ideales. Estos debe llevar un nombre que los diferencie de los demás *crews* y deben perseguir una misma meta u objetivos. Hay *crews* de raperos, de grafiteros, de *b boys*, de *DJs* y también hay *crews* que mezclan varios elementos como el de Mujeres Trabajando.

presiones sociales, ellos reconstruyen y recrean lo que reciben a través de la experiencia vital cuya realización se desarrolla a una comunidad determinada, por ello, la representación social “porta la marca del sujeto y de su actividad”.⁶⁶

La identidad social proviene de una necesidad humana de convivir y sentirse parte de algo, ser parte o pertenecer a un grupo y no estar aislado de la sociedad, por ende un individuo no sólo se identifica con un grupo, sino que cuenta identidades multitudinarias, en las que su comportamiento varía de acuerdo con el lugar y personas con las que se encuentre.

El comportamiento de un joven no es ni será el mismo con sus padres, en la escuela o con sus amigos de la calle. Sin embargo, cuando se encuentra con sus pares que se reúnen en el barrio tendrá la actitud más transparente, se mostrará cómo es en realidad.

Haydeé García Bravo (2007) menciona que la identidad es una actitud colectiva, una cualidad, orientación cognitiva y afectiva bajo un cierto sistema de valores culturalmente compartidos. La identidad es una sede de la competencia discursiva (uno habla como quien es y desde donde se sitúa). No sólo actuamos papeles y cumplimos roles, sino que también pertenecemos a diversos públicos, a grupos de consumo, a redes cibernéticas.

En ese contexto, los jóvenes buscan una unión con sus pares que compartan ya sea su ideología, creencias o gustos musicales. Carles Feixa define esta integración como las “culturas juveniles” que se expresan colectivamente mediante la construcción de estilos de vida distintivos.⁶⁷

Las culturas juveniles, según Feixa, nacen como resistencia a las culturas dominantes con las que se enfrenta el ser humano, como una voluntad de

---

⁶⁶ Giménez, Gilberto. *Identidades sociales*. Conaculta, México, 2009. p 29.

⁶⁷ Feixa, Carles. *De Jóvenes, bandas y tribus*. Antropología de la juventud, 2009, p 89

oposición explícita.

Lo que diferencia a la condición juvenil de otras condiciones sociales subalternas (como la de los campesinos, las mujeres y las minorías étnicas) es que se trata de una condición transitoria: los jóvenes pasan a ser adultos (pero nuevas tropas generacionales los reemplazan).⁶⁸

Cuando los jóvenes identifican a sus iguales forman grupos, que bien pueden llamarse *crew*, banda o *familia de la calle* y que Feixa describe como microculturas.

El concepto haría referencia a los grupos informales localizados de jóvenes de las clases subalternas, que utilizan el espacio urbano para construir su identidad social, y que corresponden a agrupaciones emergentes en otros sectores sociales (cuadrillas de clase media, fraternidades estudiantiles, etcétera).⁶⁹

Para Aztek 732, la Vieja Guardia, el grupo *crew* al que pertenece desde hace más de 15 años, no es sólo una banda con la que hace música y con la que viaja a sus presentaciones, la unión que mantienen trasciende de los escenarios.

La Vieja Guardia es la familia que escogí, he leído algunas cosas que hablan de que cuando llegamos aquí ya sabemos a dónde venimos; ellos son mis amigos, mis compadres con los que me gusta simplemente no hacer nada, sentarme y platicar.⁷⁰

---

⁶⁸ Idem

⁶⁹ Idem

⁷⁰ Entrevista mano a mano con el DJ Aztek 732

La Vieja Guardia, uno de los crews pioneros del hip hop en el DF. Foto: Tomada de su perfil de Facebook.

Para Alán Rojas, el *crew* es una microsociedad autónoma que converge con otras microsociedades, “consagrando, en el uno, la subcultura. Es sociedad, en sí, la interacción de individuos que comparten rasgos culturales para alcanzar un fin”.⁷¹

Cuando un número de individuos, en este caso jóvenes, se reúnen con la intención de perseguir un fin, se le denomina sociedad; de ahí nombres como sociedad mercantil, sociedad civil, sociedad anónima, etcétera. Pero también se consideran sociedades cuando los individuos comparten valores, creencias o leyes: “rateros”, “cristianos”, “el escuadrón de la muerte”.⁷²

Así el *crew*, *clica*, *pandilla* o cualquier nombre que se le dé y denote la unión de individuos, es una sociedad.

---

⁷¹ ROJAS, Alán. *Núcleo cultural hip hop*, Ecos Suicidas Ediciones, México, 2011. P72

⁷² Idem.

Según Rojas, el *crew* debe ser autónomo, libre de apropiarse de complejos culturales hegemónicos, parentales y globales para su constitución y reformación, pues de ésta depende su identidad que lo diferencie de otro *crew*.

Así una regla no establecida es que los *crews* regularizan su interior con sus propias normas que los diferencia. Sus leyes, jerarquías de valores y códigos los hacen únicos.

La inserción al *crew* no transforma al individuo, sino que suele afianzar una moral parental particular. Así pues, mientras para un *crew* es permisible fumar marihuana o hablar de drogas, para otro es reprobable, pues sus objetivos y formas de vida son diferentes. Aunque no por eso, dejen de ser o se aparten del movimiento o cultura hip hop.

No es lo mismo las normas que rigen el *crew* de los Faltosos, Sick Siders o de la Vieja Guardia, integrados por hombres que gustan del *free style* y de temas más duros y crueles, que el *crew* de Mujeres Trabajando, que tiene a Ximbo y Jezzy P como líderes, quienes buscan hacer más partícipe a la mujer en el movimiento y desarrollar e impulsar a su sexo con los cuatro elementos. Las expectativas, metas, retos y leyes difieren los unos de los otros; buscan cosas diferentes.

Quando yo entré a Sick Siders pensé que sólo era el apoyo en grabaciones, pistas y ya. Después vi que nos identificábamos en letras, aspiraciones y metas. Hasta hoy, el lugar donde estoy se lo debo a esas personas que me apoyaron, a mi *crew*.⁷³

Rojas recalca que cada *crew*, por el hecho de tener autonomía, contiene sus propios fines, muy particulares y muy cerrados. Pero todos los *crew*, a pesar de tener costumbres diferentes, tienen las mismas “combinaciones-únicas-restringidas” y se apegan a las normas del núcleo cultural Hip Hop, manifestadas en el rap, grafiti, *breakdance*, etcétera.

---

⁷³ Becor de Sick Siders, entrevistado en Ciudad Rap.

Los *crew* se pueden llamar microsociedades, y al conjunto, o el uno, sociedades. Así pues, el *crew* es una microsociedad rapera o grafitera, y el uno, es el todo, es la sociedad Rap, en ciertas reservas sociedad hip hop. La sociedad Rap es una subcultura.⁷⁴

Jezy P asegura que lo que ha hecho funcionar y trascender al colectivo Mujeres Trabajando como el primer *crew* en México formado solo por mujeres, es que no existe una líder como tal y que cada una tiene la libertad de realizar trabajos de forma independiente y cuando deseen se pueden volver a unir para hacer canciones o presentaciones en equipo.

La premisa del colectivo es conjuntar el trabajo individual, o sea, cada quien tiene su trabajo lo que ha logrado por su cuenta y lo sigue haciendo, cada quien tiene sus propias presentaciones y sus propios discos y tenemos un día del año en el que todas nos conjuntamos y llevamos todo lo que estamos haciendo.⁷⁵

Mujeres Trabajando, el primer Colectivo de hip hop formado sólo por mujeres en el Distrito Federal y México. Foto: Tomada de su perfil oficial de Facebook.

Es un hecho que la identidad y el encuentro de las microsociedades no se da sólo

---

⁷⁴ *Idem*

⁷⁵ Entrevista con Jezy P realizada de forma telefónica. Jezy es una de las primeras raperas que se presenta en la Ciudad de México.

cuando están reunidos todos los agentes del. “El sujeto no necesita del *crew*, él ya es-en-sí el *crew*”.

Los agentes ya son microsociedades, independiente de su posición jerárquica, que contienen, ejecutan y representan los complejos de su grupo social al que pertenecen. En múltiples ocasiones se escucha a los raperos decir a los cuatro vientos representó esta ciudad o representó “X” *crew* para que su grupo este presente y darle un renombre, realce y más valor.

Es naturaleza humana socializar, no estar solos. El hombre y aun más el joven por cuestiones de desarrollo social, necesita convivir para desarrollarse, aprender, en pocas palabras para vivir. Compartir las experiencias es algo fundamental para la vida de las personas, quienes además necesitan un sustento para enfrentar sus problemas y mejorar sus cualidades.

Así puede haber muchos grupos que tenga el joven y que lo respalden. En primer lugar la familia, después los compañeros de trabajo y/o la escuela, pero el *crew* más que una sociedad, es una hermandad que siempre está ahí para todo, son “los hermanos de la calle”.⁷⁶

En una asociación siempre hay momentos difíciles, ahí es cuando te das cuenta quienes realmente tienen interés en el *crew*; sabemos que cuando hay un problema que se puede contar con nuestro integrantes.⁷⁷

Pero un punto importantísimo para la identificación de los jóvenes en el hip hop son los productos culturales tangibles. Gracias a ellos los chavos se identifican como parte del movimiento. Productos que son el puente de vinculación entre los seres humanos y la cultura.

---

⁷⁶ ROJAS, Alán. *Ciudad Rap*. Ecos suicidas ediciones, México, 2010. p 149

⁷⁷Entrevista al grupo Sick Siders por parte de Alán Rojas en Ciudad Rap

Los espacios de convergencia microsociales, son agrupados en tres sectores por Alán Rojas:

- 1) Eventos de exposición de productos culturales del hip hop, por ejemplo un festival de rap o un concurso o muestra de grafiti o un concurso de *breakdance*, 2) comercios de productos culturales del hip hop, 3) circunstancias.⁷⁸

Los tres puntos que menciona Alán Rojas se viven en el Distrito Federal. El primer inciso se corrobora en los conciertos de hip hop que se celebran en el Foro Alicia, Plaza Peyote, Salón Caribe, entre otros lugares, donde los jóvenes se reúnen para ver a sus raperos favoritos, pero también para identificarse, para sentir que hay más gente que comparte sus gustos, su forma de ser e, incluso, de vivir.

El segundo punto cada vez se amplía más en la Ciudad de México. Hace unos años sólo se podía consumir cultura hip hop en el Chopo, particularmente en la Plaza Peyote ubicada en Eje 1 Norte; ahora, las cosas han cambiado y existen varios comercios del movimiento. Graf Core, The Krew y Asfalto, ubicados en la colonia Centro son algunos de los negocios en los que se encuentran productos como discos, playeras que identifican a los raperos, gorras, pantalones, tenis, latas de spray y todo lo que tenga que ver con el hip hop.

El estilo es otro punto que hace al hip hop una forma de identificación en los jóvenes. Desde la ropa que los caracteriza (muchos raperos han formado sus marcas para hacer negocio como Indiegente de Akil Ammar, Never Die de Eptos y VG de Vieja Guardia), la música y sus coincidencias, los jóvenes buscan un estilo que los identifique.

Ese estilo es importante para expresar el “aquí estoy, existo” y se enumera en cómo se ven, cómo quieren que sus pares los vean y como desean que el resto de la sociedad hegemónica los perciba.

---

⁷⁸ ROJAS, Alán. *Núcleo cultural hip hop*, Ecos suicidad ediciones, México, 2011, p 77

El estilo es la manifestación expresiva de las culturas juveniles, es una construcción elaborada por elementos materiales e inmateriales heterogéneos que provienen de la moda, la música, el lenguaje, las prácticas culturales y las actividades focales.⁷⁹

Los jóvenes comparten estilos y expectativas en común que los lleva a buscar a sus semejantes.

Los estilos de vida refieren a un conjunto determinado de patrones de comportamiento, interés y actitudes, que no mediatizan las relaciones de los individuos con la sociedad y “cumplen un papel definitorio de las identidades de las personas.”⁸⁰

La utilidad de la noción de los estilos de vida consiste en establecer una arena en la que sea posible determinar las articulaciones entre las prácticas y las identidades de los jóvenes, tomando en consideración los distintos ámbitos de sus experiencias.

Los raperos se encuentran en un fenómeno de exclusión por parte de la sociedad. Este acontecimiento social no es algo nuevo: sucedió con los cholos, los panchitos y los rockeros. Salirse de lo “normal” los estigmatiza. En medios de comunicación y en la sociedad se representa a la cultura como algo que no es en realidad.

Se debe a que la cuestión mediática es muy poderosa y lo que se promueve a nivel mediático y de cultura es cómodo, coherente y confortable, con las hegemonías, con el capital y con las jerarquías y el promover este tipo de culturas a un nivel masivo es totalmente inconveniente para el sistema, es por eso que nosotros no podemos acceder a ciertos espacios y es por eso que la mayor parte de la gente lo desconoce.⁸¹

---

⁷⁹ Feixa, Carles. De Jóvenes, bandas y tribus. Antropología de la juventud, 2009

⁸⁰ MONSIVAÍS, Carrillo

⁸¹ Entrevista a Bocaflorja, un rapero mexicano reconocido por sus letras de conciencia, en contra del sistema y

Los pantalones tumbados, las gorras volteadas, la ropa ancha es sinónimo de pandillerismo, drogadicción y violencia, algo que no puede estar más alejado de la verdad.

El rap es la palabra, es la forma en la que comunicamos y sintetizamos un discurso y conectamos con la comunidad, es la forma en la que empoderamos al invisible, ese es el lenguaje de comunicación más afable entre una comunidad social. Sirve para educar de una manera diferente de una forma contrahegemónica, de una manera que el sistema educativo no nos provee, sirve para educar de una manera que es más relevante para nosotros.⁸²

Bocafloja, pionero del rap de conciencia en el Distrito Federal. Foto: Tomada de su perfil de Facebook.

---

el imperialismo. La entrevista se realizó de manera presencial en el Centro Cultural Hilvana

⁸² Idem

Las contraculturas siempre han sido satanizadas. Cuando el accionar de algunos grupos juveniles no coincide con los límites de la imagen institucional de juventud se les estereotipa o estigmatiza con atributos profundamente desacreditadores.

Pero para la identidad juvenil mediante el rap eso no es importante y, en cambio, se centra en la visibilidad que se le da al movimiento: darle vida a una representación invisible, hacer del conjunto de personas con los mismo gustos musicales, en este caso, una forma especial para distinguirse.

Desde siempre ha existido el rechazo a las tribus urbanas. Es un círculo que se repite, y de cierta forma es algo natural. La hegemonía, en este caso llamémosle Estado o instituciones e incluso los padres siempre se van a anteponer a algo que se sale de control, de lo establecido.

David Matza advierte la existencia de tradiciones que son estigmatizadas por la sociedad.

Las representaciones que de sí mismo construyen los jóvenes en el marco de su experiencia social, en y entre las instituciones - donde sufren un fenómeno de invisibilidad, de inexistencia, de marginalidad, dominio y desconocimiento por una sociedad o un grupo más poderoso así como en el tiempo libre son dramatizaciones de la identidad negada, pero también construcciones imaginarias que emplean la creación de estilo y performance, en las que los grupos se definen a sí mismos como son y cómo quieren ser, pero también cómo quieren que los demás los definan.⁸³

La rebeldía es una característica que siempre ha acompañado a los grupos juveniles. Las microsociedades construyen su propio mundo empleando lenguajes distintivos, definiciones de la verdad y de la realidad, al establecer maneras de

---

⁸³ Giménez, Gilberto. *Identidades sociales*. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, México, 2009. p 181

hacer, trabajar, regular su sexualidad, permitir o prohibir, formas de vida que pueden convertirse en “llamadas a dar la vida por la tribu o por la nación”.⁸⁴

La cultura, moda o identidad se transmite en conocimientos, como se transmiten las matemáticas, los hábitos o la escritura. Así se pasan de los jóvenes más grandes a los más pequeños, de generación en generación.

Al igual que otros corrientes juveniles como los punks o los rockeros, los raperos cuentan con implicaciones antisistema o anticiviles. Pero existen tres tradiciones básicas que se encuentran presentes en las tribus juveniles: La bandosa, el boheniamismo y la radical y el hip hop cuenta con un poco de las tres.

La tradición bandosa, aunque no critica las disposiciones de la propiedad, sí las viola. Dentro del hip hop los grafiteros son los mejores ejemplos de transgredir la propiedad en el momento en que pintan casas o locaciones sin permiso de las autoridades ni de los dueños.

El bohenismo, aunque es indiferente a la propiedad burguesa, ataca a la sociedad burocrática puritana, el ethos burgués y se opone a la mecanización, organización, centralización y colectivización creciente del capitalismo moderno. Dentro de los temas que abordan los raperos destacan la desigualdad, el ataque al capitalismo y la globalización y la constante afirmación de que el rap sirve para informar lo que se calle en los medios masivos.

El rap cuenta con todos los elementos para ser un medio de comunicación social, en él se dice lo que en los medios no se hace. Somos trovadores que informan; urbanos, que contamos la realidad y por eso muchas personas se identifican con nuestra música. Pero depende como lo hagas, porque el hip hop se puede convertir en simple rap, cualquiera puede hacerlo, cualquiera puede rimar, pero se trata de que tenga un mensaje, un contenido

---

⁸⁴ Idem

para los jóvenes que los escuchan.⁸⁵

La tradición radical reclama la explotación económica y política, representando un ataque cultural menos generalizado que se concentra en áreas específicas de la explotación económica.

Akil Ammar se distingue por su ideología de empoderar al invisible. Una de las principales características son sus líricas en contra de la desigualdad social, extremas diferencias económicas, y trata de darle palabra al negro, al moreno, al mestizo en sus canciones y por creer en un cambio que pronto sucederá.

Akil Ammar. Foto: Tomada de su perfil de Facebook.

Además su ataque constante a lo establecido como el capitalismo, las instituciones, el Estado y la Iglesia y, en general, a lo que en términos de reggea y

---

⁸⁵ Entrevista al rapero Akil Ammar, uno de los referentes actuales del movimiento en el DF

hip hop se conoce como Babilonia.⁸⁶

Es el infierno sobre tierra, / es Babilonia la ramera, / la que mató
las flores de la primavera, / la que decora cada Navidad tu pino
con esferas, / la que mandaba fieles a la hoguera, / es esa
balacera a luz del día, / es el calentamiento / también es la sequia,
/ es la hipocresía del Vaticano con su guía, / son los sacerdotes y
la Virgen María. / Es el presidente y su pelele / las prostitutas que
dan las noticias en la tele / es eso que te duele y antecede la
impotencia / es el inocente que recibe una sentencia / un mundo
de colores dominado por el blanco / es no tener trabajo y solo
ceros en el banco, / es un pederasta beatificado santo, / son unos
miserables y otros gozando tanto.⁸⁷

Así como se pueden encontrar canciones de raperos que buscan dar un mensaje más profundo a los jóvenes, educar de otra forma como no lo hacen las instituciones y expresar una tendencia política en contra del sistema, también existen letras que expresan lo que pasa en la calle, en el barrio, sin necesidad de tener un grado universitario para entenderlas.

En los últimos tiempos han existido rencillas, malos entendidos o *beef*⁸⁸, entre varios raperos. Los problemas los tratan de resolver dedicando canciones a su “adversario”, diciendo a través de rimas sus defectos, debilidades e, incluso, algunas historias secretas que salen al aire con *flow* y *beats*.

Un *beef* que se hizo famoso en 2012 fue el que protagonizaron Hadrian y Santa RM. Cabe destacar que estos raperos representan dos estilos diferentes del rap mexicano: mientras Hadrian, es uno de los mejores *freestylers*⁸⁹ del país y es reconocido por su habilidad para rimar, pero criticado por sus incursiones en otros

---

⁸⁶ Babilonia es un importante término Rastafari, que se refiere al patriarcado blanco que ha oprimido a la raza negra durante siglos a través de la esclavitud económica y física. El Rastafarianismo es el desafío a Babilonia.

⁸⁷ Canción Babilonia del disco *Postdata* de Akil Ammar

⁸⁸ El *beef* es una rencilla entre dos raperos, quienes realizan canciones en las que dicen los defectos de su “oponente”.

⁸⁹ Improvisadores

géneros como el reguetón y el tribal; Santa es un MC que se ha hecho famoso por sus letras menos crudas e, incluso, más románticas.

Hadrian nombró a Santa en un *freestyle*, poniéndolo como ejemplo de un rapero *light*. RM no se quedó tranquilo y le contestó con una canción.

Porque a rimar te enseñan en la primaria / pero pa' que escribas
como yo ni con carrera universitaria / hay quien daría lo que fuera
por rimar así por ser MC (*emcee*) y estar aquí donde estoy ¡oh! /
les falta flow y a su show más interés / para ganarle a este MC
(*emece*) hay que escalar desnudo al Everest. / Estoy en el centro
del planeta sé testigo / búscame en el mapa y vas a entender lo
que digo, amigo / soy un gigolo por gusto es mi profesión / les sale
cara la cogida que les pego a los rivales con esta canción. / Y en
esta ecuación aunque sea malo en mate / yo mas el rap igual a
jaque mate / y atentamente tu peor pesadilla / puedes retirarte y
que pase el que siga, / cierra la boca siéntate y respeta te pediré
que abras la boca cuando suene mi bragueta...
... yo puedo darte cátedras de métrica / y letras que pondrán
histórica a tu clica de maricas y toys ¡oh! / yo empecé desde abajo
/ yo no estuve en concurso no tome ningún atajo / no me preocupa
tu comentario estúpido / soy único un icono
pa' l público y tu no no / mis aches son de hip hop la tuya mi
pregunta / apuesto a que es hipócrita o hijo de puta /
sigue hablando a mis espaldas no me molesta /
pongo todo a mi favor que empiece la apuesta.⁹⁰

Al final, los raperos aseguran que no existen estilos de rap, que es difícil clasificarlo y si tienen que hacerlo sólo lo pueden hacer como rap bueno y rap malo. “Para mí el rap es rap si lo clasificara seria rap bien hecho y rap mal hecho o no sincero”.⁹¹

Urteaga asegura que los modos de rebeldía difieren de acuerdo con las

---

⁹⁰ Canción *El rap es un trabajo duro*, de Santa RM.

⁹¹ Entrevista al MC Nedman Guerrero realizada vía electrónica

contribuciones morales que tengan los proyectos de las microsociedades, tribus o crews. En el caso de los pandilleros, los juicios de sus miembros parecen coincidir generalmente con aquellos que posee la sociedad convencional, aunque pueden existir fusiones con otras expresiones juveniles que rompen con este estereotipo. Y destaca a los hiphoperos, los punks y los metaleros.

Pero a final de cuentas, aunque los jóvenes entren al hip hop y al rap por identificación social y la atracción que sienten por cualquier elemento del movimiento, como cualquier persona en la vida con el éxito viene la fama y ésta atrae dinero, que gusto o no es necesario en un mundo capitalista.

El capitalismo convierte a los jóvenes en su fuente de vida y posibilidad del futuro. En ellos ya está sembrada y hoy está germinando la figura del sujeto que deberá reemplazar al “trabajador”, que antes fuera el sujeto histórico del capitalismo industrial.

Entre todos los jóvenes por sus condiciones históricas y socioeconómicas, los trabajadores mexicanos parecen construir “un modelo” para la figura del nuevo régimen económico, cuyo elemento central es la tensión entre capital y trabajo.

El capitalismo cambia, conforme cambian las épocas del ser humano. No es de extrañar entonces que el capitalismo actual llame con fuerza a los jóvenes para que se incorporen así al mundo laboral.

Con base en lo anterior, es que los jóvenes que se dedican al hip hop y/o al rap es que deben vender su capacidad de pintar (grafitear), rimar (rapear) o bailar (breaking), para poder mantenerse en el mundo capital en el que viven.

Es así como los conciertos de rap se deben cobrar, las playeras de grafiteros y sus exhibiciones en ocasiones se venden, y los b boys en más de una ocasión participan en concursos para ganar efectivo.

Un punto polémico es la llegada del rap nacional a la televisión abierta. Por un lado la asistencia de los grupos con más fama en el país a este tipo de espacios (programa *Sabadazo*) se ve mal por los jóvenes que siguen el movimiento y que los consideran “vendidos” por aparecer en Televisa, un pilar del capitalismo mexicano; pero por otro lado, se encuentran las razones de los protagonistas al afirmar que aparecer en la televisión les genera beneficios que no se deben de ver con malos ojos por su trabajo, además de que atrae las miradas de distintas partes de la sociedad.

Raperos en el programa de Televisa, Sabadazo. Foto: Tomada del perfil de Facebook de Aczino.

Una vuelta en las calles del Distrito Federal y la Zona Metropolitana es suficiente para ubicar la diversificación social y gustos que viven los jóvenes. Fresas, pandros, nacos, alternos (donde encajan a la perfección los raperos / hip hoperos) se encuentran en las aceras. ¿Cómo visualizarlos? Fácil. Su forma de ser, de

comportarse, de hablar y de vestir.

La realidad es que aunque son tan diversos y poco tienen en común unos dependen de los otros para tener identidad y estilo, sino ¿a quién le dirían nacos los fresas y viceversa?

Fresa refiere a los individuos de clase alta o clase media alta que se caracterizan por tener actitudes y comportamientos de superioridad y patrones estéticos y conductuales muy vinculados a los estilos de consumo y moda hegemónicos en la cultura mexicana urbana (muy influenciados por la cultura estadounidense pop). Gustan de asistir a los antros o discoteques en Insurgentes y Zona Rosa y hablan como si trajeran una papa en la boca.⁹²

En cambio, los alternos se diferencian por buscar otro tipo de consumo alejado de las modas imperantes. Buscan otro tipo de música, estar alejados de la hegemonía, se inclinan por darle más importancia al razonamiento que al dinero y dejan de lado el “qué dirán”.

Los nacos y los alternos no quieren ser fresas y se burlan de ellos por su “bajo nivel intelectual y su superficialidad”⁹³. Son más críticos y rebeldes ante la autoridad y las instituciones establecidas por el Estado.

---

⁹² URTEAGA, Maritza y ORTEGA, Enedina. Identidades en disputa p 114

⁹³ Idem

CAPÍTULO III:

LA LLEGADA DEL HIP HOP Y EL RAP A MÉXICO Y AL DISTRITO FEDERAL

**“Es un proceso de 20 años del movimiento del hip hop en México ya establecido, donde ha ido creciendo, pero a comparación de Europa u otros países vamos más lento”,
Jerry Funk a.k.a. Sepulturero**

III. La llegada del hip hop y el rap a México y al Distrito Federal

No existe un momento exacto en el que se pueda decir que el rap apareció en México. Sólo fue cuestión de tiempo, del paso de los años, del tiempo, del correr de voz en voz, de seguir por instinto el *beat* y el *flow* proveniente de Estados Unidos lo que generó que el movimiento creciera poco a poco en el país. Y aún sigue en desarrollo.

La actualidad del hip hop es un proceso que ha llevado cerca de 20 años, tal vez un poco más, pues como se mencionó no hay una fecha exacta. Sólo llegó. Como muchas tradiciones el movimiento no surgió en México, pero sí se fue apropiando con toques únicos de la cultura nacional; con lo que se hizo la mezcla del *hip hop* aún mayor.

La realidad es que hay pocas fuentes documentales, por no decir que son inexistentes, que precisen el origen del rap en México y el Distrito Federal. Por eso las fuentes vivas de los protagonistas y precursores del rap en la ciudad son importantes para el conocimiento de los orígenes de la cultura.

3.1. Los principales motivos para la importación del movimiento

Echando el tiempo para atrás se encuentran dos orígenes del rap en México. Una teoría se inclina por el boom que representó Control Machete y su incursión de en el *mainstream*, hasta el momento es el único grupo de rap mexicano que lo ha logrado junto a Cártel de Santa.

Otros aseguran que Caló fue el primer grupo del género en surgir en el país, aunque los miembros de la cultura del *hip hop* rechazan esta idea al considerarlo ajeno a la realidad del rap. “Fue un producto lanzado por los medios, no surgió desde abajo como tal”.⁹⁴

---

⁹⁴ Entrevista con Carlos Vargas, impulsor, comunicador y promotor del hip hop mexicano. Pocas personas

Muchos dirán que el grupo de Claudio Yarto inició todo, pero claro que hablamos de propuestas reales, propuestas los que están metidos en esto sabemos que eran un producto maquillado. En ese contexto calculo que a mediados del 96 o 97 surgieron los primeros raperos en su trinchera y los primeros fanáticos del hip hop... Pero claro muchos lo consumían desde muchos años atrás con los familiares que vivían en el extranjero traían discos de rap.⁹⁵

Caló fue un grupo de rap que llegó al mainstream, pero que los miembros de la escena no lo consideran real y si muy comercial. Foto: Elimparcial.com.

Así el inicio del rap en México no se dio de manera espontanea, fue un proceso que tardó años. Elementos que traían los paisanos que regresaban del sueño americano como el grafiti y los discos y casetes físicos fueron un gran aliciente para que el movimiento empezara a tomar forma en el país.

---

tiene más conocimientos de la escena que Vargas. La entrevista se hizo en forma electrónica

⁹⁵ *Idem*

Al ser un proceso que no se dio de la noche a la mañana, hay quienes afirman que la llegada del rap a México y al Distrito Federal fue una mezcla de tres vertientes:

1. Como break dance, en las competencias de house latino que se hacían en las discotecas como El Medusa, El Magic o La Boom. Aunque la gente no sabía en ese momento que era parte del hip hop.
2. Otra era la de las pandillas que seguían a grupos como Cypress Hill y Delinquent Habits.
3. La tercera esencia era el rap de negros que llegaba al país gracias a los familiares que vivían en Estados Unidos. . Eran personas que tenían familiares en Estados Unidos y les llegaban cassetes de ese país, sin ser pandilleros. Oían a grupos como Wu Tang o 2Pac.⁹⁶

Así la mezcla de estas tres vertientes se puede marcar como el origen del rap en el país. De forma popular, a principios de la década de los noventa, después de que llegó la corriente de batallas de baile de house latino que grupos como Sindicato del Terror, BLP y los Rapaz comenzaron a bailar y rapear a la vez. “Ellos se considerarían los pioneros del rap mexicano”.⁹⁷

Se debe destacar en este punto la desinformación que había desde el inicio del hip hop, pues la gente que en un principio bailaba en los antros de modo, desconocía que ya formaban parte del movimiento, aunque ellos competían como forma de house latino y música disco.

También se debe mencionar que los cuatro elementos no llegaron juntos al Distrito Federal ni al país, de hecho, aunque se han realizado eventos en los que se tratan de mezclar al grafiti con el rap y el breakdance, son muy independientes. “El graf siempre ha ido por su propio carril, un carril por separado”.⁹⁸

---

⁹⁶ Entrevista sobre la historia del hip hop en México con el rapero Lengua del grupo Circo la Nación.

⁹⁷ *Idem*

⁹⁸ *Idem*

Nunca fue unido porque los que rayaban escuchaban más ska que hip hop, actualmente hay mucho grafitero que oye ska o punk, pero se ha ido mezclando un poco.

Yo creo que ni en Estados Unidos ni en América Latina caminan tan unidos los elementos con el graf; hay muchos grafiteros que no les importe el rap y sólo es su arte. Sólo es algo que en el país de las barras y las estrellas se les ocurrió porque era parte de un todo y quizá en algunos crews si había unión.⁹⁹

Aunque es complicado mencionar a los principales pioneros de cada uno de los elementos del hip hop al ser una ola que llegó de diferente y en diversos espacios, en una charla con el MC Lengua acerca de la historia de los referentes que formaron la primer camada se pueden citar a “York y Humo como los padres del graf; Rojo y Old Running como los primeros que le dieron al break, Aztek como DJ y los citado Sindicato del Terros, Rapaz y BLP como los primeros raperos”.¹⁰⁰

3.2 Los pioneros del rap en el Distrito Federal

Jerry Funk, también conocido como Sepulturero es un MC del grupo la Vieja Guardia, considerado uno de los pioneros del movimiento, indica que a finales de la década de los ochenta y principios de los noventa se da la primera corriente del rap mexicano gracias a algunos programas de televisión y a la ola de migrantes mexicanos que iban a Estados Unidos y regresaban con nuevos conocimientos y gustos.

Jerry asegura que el grafiti fue importante en una primera instancia para el nacimiento y desarrollo de hip hop y el rap en México.

El grafiti es un disparador del hip hop en México, porque gracias a él teníamos espacios los MC's y los b boys. Yo soy de la ola del

---

⁹⁹ *Idem*

¹⁰⁰ *Idem*

rap de los noventa desde el programa de *A todo dar*, *WEQ Remix*, *Danza en el 7*; esos programas que había en la televisión cuando tenía entre 12 y 14 años. Es cuando existían las tardeadas de refresco, existía el Magic Circus y varias discos donde se armaba el baile con los b boys; así es como en mi caso me fui empapando del hip hop por medio del *break* y también me gustaba poner mi nombre en las calles, luego conocí el rap y me di cuenta que eso era para mí.¹⁰¹

Ahora conocido como Sepulturero, Jerry recuerda que el movimiento en México tiene entre 20 y 30 años, aunque desde su experiencia y punto de vista se inclina más por las dos décadas de *HH* en el país.

Es un proceso de 20 años, hay quien dice que van 30 años, yo diría que es mucho. Son 20 años del movimiento del hip hop en México ya establecido, donde ha ido creciendo, pero a comparación de Europa u otros países vamos más lento.¹⁰²

La influencia de los migrantes que viajaban a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades económicas y mejor calidad de vida, y que en algún tiempo regresaban para pasar tiempo con sus familias que dejaban en el Distrito Federal también fue fundamental para los primeros impulsos del rap.

El Aztek 732, uno de los DJ's más reconocidos del país, quien forma parte del *crew* Vieja Guardia y es uno de los precursores del arte de las tornamesas en el Distrito Federal y en México, sostiene que los migrantes representan un elemento importante en la exportación del hip hop de Estados Unidos a México.

Siento que esas personas que regresaban del gabacho tuvieron mucho que ver en el origen del hip hop nacional. En lo personal llego a mí por parte de uno de mis tíos que se fue a Estados

---

¹⁰¹ Entrevista con Jerry Funk, pionero del hip hop en el país. Jerry fue miembro del grupo Kartel Aztlan junto a Homie GM y ahora trabaja un proyecto en solitario bajo el nombre de Sepulturero. La charla se realizó vía telefónica

¹⁰² Idem

Unidos, volvió y traía una grabadora y cassettes que había grabado en la radio de allá de *XFM* de Nueva York y ahí traía a grupos como *Rappers 4 life*. Cuando escuché mi primera rola pensé este vato qué está diciendo y surgió mi interés. Era lo que oía cuando yo regresaba de la escuela, regresaba de la primaria y mi tío tenía un taller de herrería y era lo que ponía y me llamó mucho la atención, después empecé a agarrar mucho su grabadora a escoger sus discos, tenías cosas como *oldies*, de Run DMC, cosas raras que me fueron involucrando poco a poco... No había hip hop en México, fue una onda en realidad de emigrantes.¹⁰³

Después se debe enfatizar en el amor al hip hop. Como una planta que se riega y establece una relación con la persona que la cuida. El movimiento ha crecido gracias al interés de los involucrados, que a pesar de las trabas siempre han estado presentes para que el hip hop mexicano no se marchite.

MC Luka, quien de forma amistosa es llamado el abuelo del hip hop mexicano por ser uno de los iniciadores del movimiento en México y en el Distrito Federal, recuerda que antes no se pensaba en el dinero o las ganancias que se podían adquirir por ser rapero.

---

¹⁰³ Entrevista con DJ Aztek 732.

MC Luka, considerado el abuelo del rap nacional. Foto: Tomada de su Facebook oficial.

Luka, con una trayectoria de cerca de 20 años en el hip hop, confiesa que cuando se inició en el movimiento no había las facilidades de la actualidad, principalmente se refiere a un mayor interés del público y el acceso a la tecnología.

Yo soy lo que soy gracias a que me he chingado a salir a la calle, fui de los primeros de un compilatorio de rap mexicano, fui el primero en ir a vender el demo de mano en el Chopo, esas cosas que digo que yo no toqué puertas yo la tumbé a patadas y en ese sentido hubo muchas tristezas pero también muchas alegrías.¹⁰⁴

Un punto que vale la pena resaltar son las ganas de querer dar a conocer lo que sólo a algunos les gustaba, y que era estigmatizado tanto por otros movimientos como por los medios de comunicación. Como se asentó en capítulos anteriores al ser un movimiento relativamente “nuevo” que sale de lo establecido se tiende a

---

¹⁰⁴ Entrevista con MC Luka, pionero del hip hop nacional.

satanizar por los medios o por otros géneros, justo como le pasó a los rockeros en la década de los sesenta.

Una de las cosas que Luka, quien tiene como nombre de pila a Luis Carlos, afirma que se han transformado en el hip hop actual a comparación con lo realizado por los pioneros del movimiento son las ganas de querer hacer dinero del género.

De igual forma el rapero defeño considera que se viven dos mundos diferentes de cuando se empezó a formar la cultura a la época actual, pues los espacios se han abierto gracias a las nuevas tecnologías.

Ahora hay más espacios, cuando empezamos era más difícil sobresalir por la cuestión de la tecnología, porque antes lo que se hacía cada año ahora se hace cada mes. Ahora hasta en una computadora en tu casa puedes hacer un álbum.¹⁰⁵

Es así como las ganas de creer en algo y el amor que los pioneros le dieron al movimiento, aún y cuando en muchas ocasiones eran rechazados o el resto de la población no confiaba en sus ideologías, lo que hizo que el hip hop y el rap en el país se fuera desarrollando.

Evolucionamos. El hip hop ha tenido muchos sube y bajas, yo creo que ahora ya es más gente la que lo sigue y en aquel entonces éramos pocos, no había tantos medios como ahora, no había *youtube*, no había *soundcloud* y era más difícil. Yo soy un ejemplo que después de 15 años de rap apenas empiezo a sacar videos.¹⁰⁶

Hay muchas versiones acerca del corto despegue del rap en el país. Hay quienes aseguran que los egos no han permitido que crezca y ocupe el lugar que merece un movimiento de conciencia social en la sociedad mexicana, mientras que otras

---

¹⁰⁵ Entrevista a MC Luka

¹⁰⁶ Idem. Luka se refiere a sus videos de su último álbum *La ultimo y me voy*, del cual ha sacado los sencillos *Mantenlo real*, *La vida es un rap* y *cuarto piso*.

personas y protagonistas, sostienen que el verdadero rap en México, en América Latina, en Estados Unidos y en todo el mundo está en las calles, en las aceras, en las esquinas.

3.3 Situación actual del rap

Pato Machete, considerado un precursor del rap en México con su grupo Control Machete, precisa que el movimiento ha avanzado, de forma lenta, pero se ha desarrollado en comparación con los primeros años. Aunque también enfatiza que aún le falta despegar mucho, pues los egos y la falta de unión han perjudicado a la escena nacional en comparación con otros países.

Ha crecido mucho y ha aprendido mucho; nos ha costado trabajo en base a estirones y jalones aprende, pero nos tardamos mucho en ponernos las pilas. Platicaba con Supernafamacho de Club de Poetas Violentos de España y ellos desarrollaron una industria desde 1996 o 1997 y tenían un sello y armaban ellos sus eventos y nosotros estábamos en la pendeja. A lo mejor acá todo mundo quería ser el gran rapero y ponerse los cuernos de la luna y nadie las pilas para desarrollar una estructura que nos ayudará en un futuro. Nos tardamos, estábamos pensando si el otro se lo merecía más que el otro y perdimos tiempo.¹⁰⁷

Pero Pato asegura que el movimiento está firme, pues cuenta con muchos grupos, no sólo en el Distrito Federal, sino en varios puntos de la República Mexicana que sin ayuda de las disqueras han logrado sobrevivir por años. Además de la presencia de los jóvenes seguidores que siempre han estado al pie del cañón apoyando las tocadas de sus grupos favoritos.

Más que nunca la escena está estructurada y firme, vemos ejemplos de banda que tienen cinco o 10 años trabajando de forma independiente, viviendo de vender sus camisetas, de sus tocadas, de hacer sus discos y eso es muy rescatable como

---

¹⁰⁷ Entrevista con Pato Machete

Caballeros del Plan G o Soldados del Rey de Monterrey que siempre han trabajado de forma independiente y que no necesitan grandes disqueras, es simplemente lo que se hace con corazón y lo que nos alcanza a entregar con mucho amor.

Pato Machete es reconocido como un pionero del rap mexicano. Foto: Facebook

La desinformación ha sido un punto que ha estado en contra del rap mexicano desde la llegada de éste al país hasta la actualidad. La sociedad ve a los raperos como delincuentes, vagos o gente sin quehacer.

La finalidad no es defender a la escena y como en todos los hechos que predominan en la vida, no se puede generalizar, pero lo cierto es que al acercarse a escuchar las propuestas de la mayoría de los raperos de la ciudad se encuentran propuestas que distan mucho de lo que pueden ser tachados por la sociedad.

Tal vez un punto de origen de la desinformación del rap en México fue el programa *A todo dar* que se transmitía por Imevisión (ahora TV Azteca) y que era conducido por Juan José Peña. En dicho programa se juega con el rap de una manera de fiesta, cercano al House y Techno, algo que no puede estar alejado de la realidad.

El rap es un canto en rima con protesta, motivo por el cual el género ha sido reprimido, censurado y vetado, pues sus intérpretes nacen en el *gueto*, y siempre son personas de bajos y medianos recursos económicos, que sin nacer en pañales de oro logran sobresalir y obtener grandes lujos, pero no al contrario. Nada que ver con movimientos rítmicos de baile como el *House*, *Techno*, *Popin'*, *Brake Dance* o *New Age*, que es como el programa en 1991 introdujo a la audiencia mexicana el rap¹⁰⁸.

Cuando han pasado más de 20 años de la llegada del rap a México, la desinformación continúa en el resto de la población, que es ajena al movimiento. Falta de criterio, falta de interés e, incluso, en algunas ocasiones culpa de algunos miembros de la cultura han hecho que se distorsione el rap mexicano.

“Nos está pasando lo que le sucedía a los rockeros en los cincuentas, nos están satanizando y parte es nuestra culpa”, indica Pato Machete, con la autoridad que le da ser miembro del primer grupo de rap que salió del *underground* en México.

Hace falta darle un buen nombre, le hemos hecho mala fama, la gente cree que todos somos idiotas, drogadictos, sicarios. Creo que nos afecta la generación, nos pasa lo que pasó hace 50 años con el rock que decían que eran satánicos, y hay mucho fanfarrón suelto que no es responsable con lo que tira, con lo que dice y a lo mejor por hacérsela de cabrón o venderse una película y aparentar el malo, es una influencia de manera negativa con la banda. Estamos en un momento en el país en el que no podemos hacer apología a la violencia porque esta intrínseca en la cultura

---

¹⁰⁸ Tomado del sitio dobleh.com

en el día a día, en la calle.

Pato asegura que para que el rap tenga un momento donde pueda explotar y ser visto y escuchado por el resto de la población cómo lo que es debe inclinarse por el camino de generar consciencia y tratar de educar a la gente. Un objetivo que tratan de ejecutar algunos raperos mexicanos entre ellos como Bocafloja, Akil Ammar, el propio Pato y Skool 77.

Akil Ammar, respetado por su creatividad lírica en sus letras de consciencia. Foto: Facebook

Debemos pensar a nivel social de manera más importante, no sólo poner una postura de decir que pones la música que hace que los malos se sientan más malos. Necesitamos voltear el chip generar esa consciencia y educar a la gente. Necesitamos gente que trabaje por la cultura que se meta a los barrios a generar oportunidades con los morros e ir pintando un panorama diferente.¹⁰⁹

---

¹⁰⁹ Entrevista a Pato Machete

Algo que definitivamente ha carecido en el rap nacional para darle difusión y llegar a las masas, es precisamente eso la información en los medios, la difusión para que la demás gente se entere qué está sucediendo con el movimiento. Los jóvenes seguidores e involucrados en la escena se han inclinado por los cuatro elementos (MC, DJ, grafiti y breakdance) y han olvidado la importancia de los medios de comunicación.

Es tan importante la llegada de más comunicadores, periodistas y difusores de la cultura, como lo son los involucrados en los otros elementos. Al fin y al cabo, son ellos los que se encargarán de promover la cultura y ser el contacto medio entre ésta y la población.

Vendetta en *Reactor 105.7* y *Scratchamama* en *Ibero 90.9* son los únicos programas especializados en rap que se encuentran en la red radiofónica. Fuera de ellos en los demás programas de la red en contadas ocasiones, por no decir que en nulas, se tiene presencia del hip hop y las veces que lo llegan a sintonizar se inclinan por el rap estadounidense y el reguetón latinoamericano, nunca el rap mexicano.

Los programas por Internet son los que se encargan de difundir más la cultura, a sabiendas de que aunque la intención es buena y plausible, su llegada a la población es mucho menor.

Se ha complicado y abandonado la idea de crear espacios buenos para poder difundir el rap en México. En mi caso llevo más de 10 años difundiendo, en Acapulco por ejemplo el programa *En efecto* tiene 16 años haciendo radio *hip hop* pero son muy pocos esos programas en la ciudad y en el país. Tal vez sea porque faltaban *hip hop heads* (líderes de hip hop) que tomen los medios como otro elemento más de la cultura, aunque a nuestros días aun muchos creen que la única forma de hacer hip hop es rapeando, pero también podemos profesionalizarlo a través de los medios.¹¹⁰

---

¹¹⁰ Entrevista a Carlos Vargas, productor y locutor de hip hop

En tanto, Akil Ammar, rapero y poeta urbano de la Ciudad de México, que se ha ganado el respeto de la escena con sus letras de conciencia asegura que el verdadero rap en México y en todo el mundo está en las calles, no en los medios masivos.

El hip hop en otros países como España, Puerto Rico y Cuba, tal vez es un poco más conocido, pero sigue siendo *underground*, el que realmente tiene mensaje, no está en los medios masivos, ni en espectaculares, ni comerciales de televisión. El hip hop se puede quedar donde está en este país a menos de que nos quieran abrir puertas de medios masivos sin censurarnos lo que decimos ni como lo decimos no tendría problema.¹¹¹

Al caracterizarse por la crítica social, que involucra en gran parte a las instituciones y a los medios fácticos no es algo que “estén dispuestos a transmitir, pues no va con sus ideales tradicionalistas”.¹¹²

Akil Ammar es uno de los raperos más exitosos del país. Él siempre es el encargado de cerrar los eventos de hip hop mexicanos y es capaz de llenar foros como el Alicia, Salón Caribe y Caradura, además de ser propietario de la marca Asfalto e Indiegente. Pero aún y cuando sus letras cuentan una realidad que ataca a la sociedad mexicana, con sus problemas y virtudes, nunca ha sido tomado en cuenta por el *mainstream*.

---

¹¹¹ Entrevista Akil Ammar

¹¹² Idem

Asfalto es la tienda de Akil Ammar. Facebook.

Nunca he recibido una propuesta de ningún productor o una casa disquera. Todo lo que hemos logrado ha sido de manera independiente, probablemente porque saben que lo que digo no es popular ni es para la radio, y aunque me la dijeran creo que no me interesa.¹¹³

No hay duda de que el hip hop ha crecido en México y el Distrito Federal. Poco a poco ha llegado a más oídos y se ha tratado de expandirlo, por lo menos en la Ciudad de México. El propio Akil Ammar se presentó a finales del 2012 en el antrobar Caradura de la Condesa, un fenómeno que apenas hace cinco años era inimaginable.

Definitivamente hace 15 años, cuando empezamos no había este tipo de eventos, esto viene de un par de años para acá. La cultura

---

¹¹³ Entrevista con Akil Ammar.

estaba más desunida, veías en la calle a alguien con unos pantalones *baggies* y decías a él le gusta el rap; ahora tenemos eventos en muchas partes del país, el público ha crecido y me atrevo a decir, sin temor a equivocarme que ya somos una manifestación cultural como el rock como el ska.¹¹⁴

Y es que a final de cuentas, aunque el desarrollo del rap en el país ha sido lento y paulatino, sí ha ocurrido un avance en cuanto a cantidad de seguidores, antes sólo era posible escuchar rap en foros comunes como el Foro Alicia, Plaza Peyote y Salón Bombay, ahora los espacios se han abierto un poco más y se puede acceder a otros sitios como el foro Cultural Hilvana, Centro Cultural España, Plaza la Pirámide y otros lugares más conocidos y populares como bares y antros.

Cabe destacar que en 2012 hubo presentaciones de eventos especializados en rap en el Foro Sol y antros como el Caradura, Salón Cuervo y otros espacios populares de la Condesa y la Roma.

DJ Ali, dj y productor de rap, quien dirige la productora mexicana Masare Records es uno de los precursores en abrir nuevos espacios. Ali tiene tres años como organizados del evento *I love hip hop*, una especie de Vive Latino que trata de juntar a los mejores exponentes de la escena rap.

Tenemos la fortuna de abrir nuevos espacios. Cuando nosotros empezamos desarrollamos eventos que se llamaban *hip hop por la tarde* se realizaban en el *Foro Cultural Hilvana* en la colonia Condesa de eso tiene tres o cuatro años. En ese momento nadie hacía eventos en la Condesa, fuimos los primeros, y ahora raperos de renombre ya tocan en esos mismos foros Tal vez algunas veces como negocio no ha funcionado pero la gente lo valora y se da cuenta que hacer un evento en un lugar que no tiene un buen audio a uno donde si hay audio vale la pena porque al final te puede exhibir el trabajo de los músicos.¹¹⁵

---

¹¹⁴ Akil Ammar, en entrevista

¹¹⁵ Entrevista a DJ Ali

DJ Ali es el dueño de la firma Masare Records, la primera especializada en hip hop mexicano. Foto: Facebook

La calidad es un punto que toca Ali para que el hip hop siga evolucionando, no se estanque y más gente se dé cuenta que lo que se realiza en México tiene la esencia necesaria para considerarse un buen producto.

Buscamos hacer un trabajo que ofrezca al público calidad, contar con buenos audios, que haya ingenieros, que haya iluminación, que haya visuales, y esos es algo que siempre nos hemos enfocado y que al final de cuentas y a la larga el público te lo agradece y beneficia al movimiento.¹¹⁶

Tal vez un punto que pueda caracterizar al rap en el mundo y por supuesto en México es su intención de educar y contar a través de sus acciones que suceden en la realidad, aunque algunas de estas puedan no ser del gusto de las autoridades o de las instituciones. “Somos el diario del barrio”.¹¹⁷ “El rap es de la calle y para la

---

¹¹⁶ Entrevista con DJ Ali, dueño del sello Masare Records. La charla fue vía telefónica.

¹¹⁷ Así lo define Carlos Vargas

calle”.¹¹⁸

Bocafloja, rapero y poeta urbano nacido en el Distrito Federal, asegura que el rap sirve para comunicar, para informar, para hacer fuerte a los marginados y para unir a los menos fuertes en busca de una misma causa: la emancipación.

El rap es la palabra, es la forma en la que comunicamos y sintetizamos un discurso y conectamos con la comunidad, es la forma en la que empoderamos al invisible, ese es el lenguaje de comunicación más afable entre una comunidad social.¹¹⁹

A final de cuentas eso es lo que lo caracteriza desde sus inicios y lo que lo ha mantenido real hasta estos años. Es una forma ajena a las establecidas que funciona para educar, a diferencia de otros géneros que buscan la popularidad como el pop y la banda, en el rap se encuentran letras con un mensaje determinado que intentan acercar a las personas a una realidad que en muchas ocasiones no se puede tener acceso en los medios de comunicación, llámese prensa, radio o televisión.

Para Bocafloja, el rap si es su forma de vida, pero sólo es el pretexto para mandar un mensaje mediante sus rimas con el uso del micrófono. Incluso el creador del álbum *Patologías del invisible incómodo* asegura que el rapero tiene una responsabilidad muy grande con los jóvenes que lo siguen.

Lo que es importante para mi es la responsabilidad social, hay mucho cuestión ideológica diferente, muchos procesos en los que uno se puede involucrar y participar, pero lo que es importante y considero fundamental es la responsabilidad social.

En la mayoría de sus canciones Bocafloja se inclina por mandar un mensaje contra el imperialismo, la marginación la desigualdad y las farsas del sistema político y

---

¹¹⁸ Entrevista a Nedman Guerrero

¹¹⁹ Entrevista con el rapero Bocafloja

algunos medios de comunicación.

Boca es el líder del Colectivo Quilombo Arte. Foto: Facebook.

El rap sirve para educar de una manera diferente de una manera contra hegemónica, de una manera que el sistema educativo no nos provee, sirve para educar de una manera que es más relevante para nosotros.¹²⁰

Akil Ammar y Carlos Vargas coinciden en que el rap es el medio informativo más real, que a diferencia de los masivos habla sin pelos en la lengua. "Es una forma de expresar lo que uno siente y vive, y a la vez enseñar a los jóvenes lo que sucede allá afuera".

Tiene todos los elementos para ser un medio de comunicación social, esa es la principal intención. Pero depende cómo lo hagas, porque el hip hop se puede convertir en simple rap, cualquiera puede hacerlo, cualquiera puede rimar, pero se trata de que tenga

---

¹²⁰ Idem

un mensaje con un contenido.¹²¹

“El rap es el periódico del barrio, ahí nos enteraremos de lo que los medios no quieren exponer”, indica el locutor y *hip hop head* Carlos Vargas sobre el principal objetivo del rap.

Quizá no haya mejor ejemplo que lo hecho por Akil Ammar en 2012. Luego de que Enrique Peña Nieto fuera declarado Presidente de México y cuando en los medios se le dio poco seguimiento a la inconformidad social, el MC de la colonia Obrera escribió una canción acerca del descontento social y el regreso del PRI a los Pinos.

Yo sí recuerdo 70 años de amargura,
yo sí recuerdo a tu partido y a su casi dictadura,
jamás olvido la represión a nombre de la paz,
Tampoco aquel octubre ni el asesino Díaz Ordaz,
Yo si recuerdo la guerra sucia que sigue vigente
desapareciendo a todo el que pensara diferente
me acuerdo de Salinas y la devaluación,
Yo sí recuerdo su sexenio por imposición.
Que llevan año con el narco como socios,
Se que ustedes mismos dispararon a Colosio.
Zedillo con Acteal y la matanza, tantos dinosaurios que te
dieron enseñanza.
Moreira, Ulises, Marín en el elenco, llevas en las manos
sangre de inocentes por Atenco.
Conozco a tus esclavos López Dóriga y Loret,
México en el suelo y tu montado en el asiento de tu Jet.
Sé que no lees, que con el inglés tampoco puedes.
Que piensas que labores de la casa son sólo para mujeres.
Yo no voté por ti, sé muy bien que mientes,
Yo no voté por ti, no serás mi presidente.¹²²

---

¹²¹ Entrevista a Akil Ammar

¹²² Canción Yo no voté por ti de Akil Ammar

3.4. Los principales exponentes

El rap aunque ha crecido de forma paulatina, en estos momentos ya cuenta con exponentes que lideran la escena. No se puede dejar de lado a Pato Machete y DJ Toy Selecta, quienes eran miembros de Control Machete, un grupo que aunque no fue el primero de México si fue la primera sociedad que se dedicaba al rap que llegó al mainstream¹²³. Por consecuencia el Control es uno de los pocos grupos que es reconocido por el resto de la sociedad que no es tan afín al HH.

Pero también se deben mencionar a raperos que han dejado escuela en el hip hop nacional y de la Ciudad de México. Bocafloja y Akil Ammar son dos MCs que han inclinado sus líricas por el hip hop de conciencia que además de contar con buenos ritmos tratan de aportar algo más a la mente de los escuchas.

Por el otro lado se encuentra la Vieja Guardia, un crew que cuenta con raperos que tienen más de 15 años en la escena nacional. Nombres como MC Luka, Sepulturero, Big Metra o la Banda Bastón, formada por Muelas de Gallos y DJ Zuupreme son reconocidos en el movimiento hip hopero del Distrito Federal, por sus versos que cuentan lo que le pasa a la sociedad en la vida cotidiana, sus problemas y su existencia, con un toque de sentido del humor y sátira.

También están las mujeres rapera,s que aunque no se encuentran en el mismo número que los hombres, sí han luchado por ganarse un sitio en la escena del hip hop del Distrito Federal. Entre sus más grandes exponentes se encuentran Ximbo y Jezzy P, raperas que llevan más de 15 años dándole en la tarima y que han compartido el escenario al lado de otros MCs reconocidos como Eptos Uno, Skool 77 y Bocafloja.

Y por último, se encuentran las batallas de improvisación que siempre han existido en la ciudad, pero que fueron impulsadas y masificadas por las Batallas de los

---

¹²³ Se le conoce mainstream a los productos que están respaldados por la industria musical y popular, en el mundo del rap es el antónimo del underground.

Gallos de la marca Red Bull. Este concurso se realizó de forma anual de 2005 a 2008 y el público se fue involucrando cada vez más debido al talento azteca.

Basta decir que en 2008 el MC Hadrian consiguió ganar la final nacional y después se coronó como el mejor freestyler de América Latina. La competencia se detuvo en México hasta que en 2013 se anunció que regresaría.

En los concursos salieron grandes freestylers que a la postre tuvieron éxito en sus conciertos, presentaciones y con la edición de algunos discos. Entre ellos destacan Eric El Niño, campeón en la primera edición; T-Killa, monarca en 2009; Eptos Uno, campeón en 2010; y el ya mencionado Hadrian, quien ha sido un MC controversial, pues a pesar de contar con mucho talento en el Freestyle ha sacado canciones en otros géneros ajenos al rap como el tribal y reguetón, algo que la escena nacional le ha criticado en demasía.

Con un talento cada vez más creciente a la par del interés del público que también ha ido en aumento, pues como dice MC Luka “antes éramos los mismos los que rapeaban que los que escuchaban”, el rap tiende a crecer en la capital. Después de mucho picar piedra parece que al término de este reportaje comienza a ganarse un espacio, incluso en los medios de comunicación, donde cada vez más voltean a verlo.

Pero, dicho por voces autorizadas se debe tener mucho cuidado en cómo se presenta el rap y el hip hop al público en general. Pues en muchos medios como el programa del canal de las estrellas, Sabadazo, en ocasiones se presenta sólo una parte del hip hop y el rap, para ser más preciso con las batallas de Freestyle y con unos conductores burlándose de los MCs.

Las posiciones ante esto están encontradas, pues mientras unos raperos aseguran que le hace bien al rap presentarse en nuevos sitios, darse a conocer y salir de su burbuja, otro opinan que se mal informa al público y por espectáculos como esos se

tiene una opinión equivocada de lo que en verdad es el rap. “Por eso cuando nos ven en la calle, creen que somos payasos y te mueven las manos como idiotas”, indicó Akil Ammar.

Aunque no se puede marcar una fecha específica para la llegada del hip hop en México, porque como se mencionó líneas arriba fue el intercambio cultural y la transmisión de oído en oído lo que hizo que creciera en el país, se puede establecer a los inicios de la década de los 90 como el inicio del rap en el país. A partir de ese momento el movimiento ha vivido una serie de evoluciones hasta llegar al punto donde se encuentra en la actualidad.

Al término del presente trabajo, aunque los protagonistas del movimiento se niegan a dividir los tipos de rap, lo podemos dividir en tres sectores.

El primero estaría formado por los raperos underground que sobreponen ante cualquier cosa, la conciencia y la protesta. Los mejores ejemplos son Bocafloja y Akil Ammar.

En el segundo grupo deben estar los MCs que son reconocidos por su capacidad para improvisar o hacer Freestyle y que después de darse a conocer en videos de Youtube o competencias como la Batalla de Gallos organizada por Red Bull, algunos han decidido seguir improvisando, mientras que otros han optado por sacar discos. Como ejemplos se tiene a Hadrian, quien ganó la el torneo a nivel mundial de la empresa de bebidas energéticas en 2008, Erik el Niño, quien llegó a la final en 2005, T-Killa, cayó en octavos de final en 2006, y Aczno, que representó a México en 2012. Sus estilos se caracterizan por ser más crudos o hardcore.

Un tercer tipo de rap sería el comercial, en el que no hay mejor ejemplo que Cártel de Santa, antes Control Machete y, por supuesto Caló.

Mención aparte merecen las mujeres en el rap, que toman fuerza pero aún son un

grupo pequeño. Destaca el Colectivo Mujeres Trabajando, en el que sus líderes Ximbo y Jezzy P, son las raperas de mayor respeto y más reconocimiento.

Al finalizar este trabajo, en el Distrito Federal comenzó una nueva etapa. Las batallas que ponderaban más las letras escritas que la improvisación ganaban auge, como las SPIT, organizadas por el rapero Eptos Uno y la Liga XL 16, fundada por Sipo, uno de los freestylers más respetados del Distrito Federal.

El presente trabajo cumplió todos los objetivos que se trazó al inicio de la investigación. Pero también encontró algunos huecos que se previeron desde un inicio, el principal fue la falta de documentación sobre el hip hop y el rap en México, su llegada y desarrollo, algo que se trató de cubrir con las fuentes vivas que han vivido y experimentado el crecimiento de la escena en el DF y el país.

Al final, los raperos aseguran que no existen estilos de rap, que es difícil clasificarlo y si tienen que hacerlo sólo lo pueden hacer como rap bueno y rap malo. “Para mí el rap es rap si lo clasificara seria rap bien hecho y rap mal hecho o no sincero”.¹²⁴

---

¹²⁴ Entrevista al MC Nedman Guerrero

Capítulo IV:

¿Qué es el hip hop? Cultura, contracultura, cultura alterna o subcultura

**“Es un lienzo muy grande, donde puedes pintar muchas cosas, es un vehículo de expresión y para mí es un capítulo enorme en mi vida”,
Pato Machete.**

Capítulo IV. ¿Qué es el hip hop? Cultura, contracultura, cultura alterna o subcultura

Fuera de la definición clásica y tradicional del hip hop, que afirma que es una cultura que cobra vida por la unión de sus cuatro elementos básicos: DJ, MC, *breakdance* y grafiti; en la realidad el término va mucho más allá de esa enunciación. La anterior es una expresión que se queda muy corta debido a todas las relaciones sociales y de identidad juvenil que involucra.

4.1 ¿Qué es el rap y el hip hop?

A lo largo de la historia del hip hop, al igual que ha habido un gran debate para conocer el punto exacto de sus orígenes y arribo a ciudades como el Distrito Federal, un punto que también crea polémica es conocer cómo se puede definir al hip hop o la manera adecuada de hacerlo. Incluso entre los jóvenes afines al movimiento existe una confusión al respecto.

Mientras algunos aseguran que el hip hop es una cultura y los demás elementos forman parte de subculturas, existen quienes sustentan que el hip hop, en general, es una contracultura; y otros más dicen que es una cultura alterna. La polémica está más viva que nunca.

El objetivo de este capítulo es descifrar o tratar de simplificar que es en sí el hip hop y como consecuencia qué es el rap.

Las culturas juveniles, según Feixa, nacen como resistencia a las culturas dominantes con las que se enfrenta el ser humano, como una voluntad de oposición explícita.

Lo que diferencia a la condición juvenil de otras condiciones sociales subalternas (como la de los campesinos, las mujeres y las

minorías étnicas) es que se trata de una condición transitoria: los jóvenes pasan a ser adultos (pero nuevas tropas generacionales los reemplazan).¹²⁵

El hip hop y el rap pudieron encontrar muchas virtudes para trascender en las diversas sociedades que se encuentran alrededor del planeta. Pero la característica principal que lo ha llevado a la aceptación en sociedades juveniles como la del Distrito Federal es, como asegura Fabian Villegas, la exclusión de la sociedad hacia los jóvenes.

Es sentir esa necesidad de expresar que no estás con la corriente, una utilidad de emanciparse es lo que orienta a la juventud hacia un medio en el cual identificarse: al hip hop le dan un significado como movimiento, como protesta, como forma de vida¹²⁶.

Fabián Villegas es uno de los pocos mexicanos estudiosos del hip hop. Foto: Facebook.

¹²⁵ Feixa, Carles. *De Jóvenes, bandas y tribus*. Antropología de la juventud, Capítulo III. Editorial Ariel, S.A. Barcelona, 1999. p.82-85

¹²⁶ VILLEGAS, Aldo. *Palabreando*. México, Quilombo Arte, 2011

Es así como se forma una contracultura que se identifica a través de la ideología que persigue el rap y el hip hop en las letras de las canciones o simplemente concuerdan con la forma de vestir. Y la forma de vestir es un fenómeno que se vive en las calles del Distrito Federal: las gorras, los pantalones tumbados, los tenis representan a la cultura del hip hop.

Sólo hace falta dar una vuelta por el Centro Histórico o en Ecatepec o ve a Mixcoac y te encuentras las gorras volteadas, los paliacates, o vas en el metro y ves los tags en las paredes, o en la esquina a los b boys bailando, la cultura del hip hop está viva. Lo único que sucede es que si la quieren ver en Televisa, eso no va a pasar.¹²⁷

Aztek 732, de los primeros DJs en el Distrito Federal. Foto: Facebook

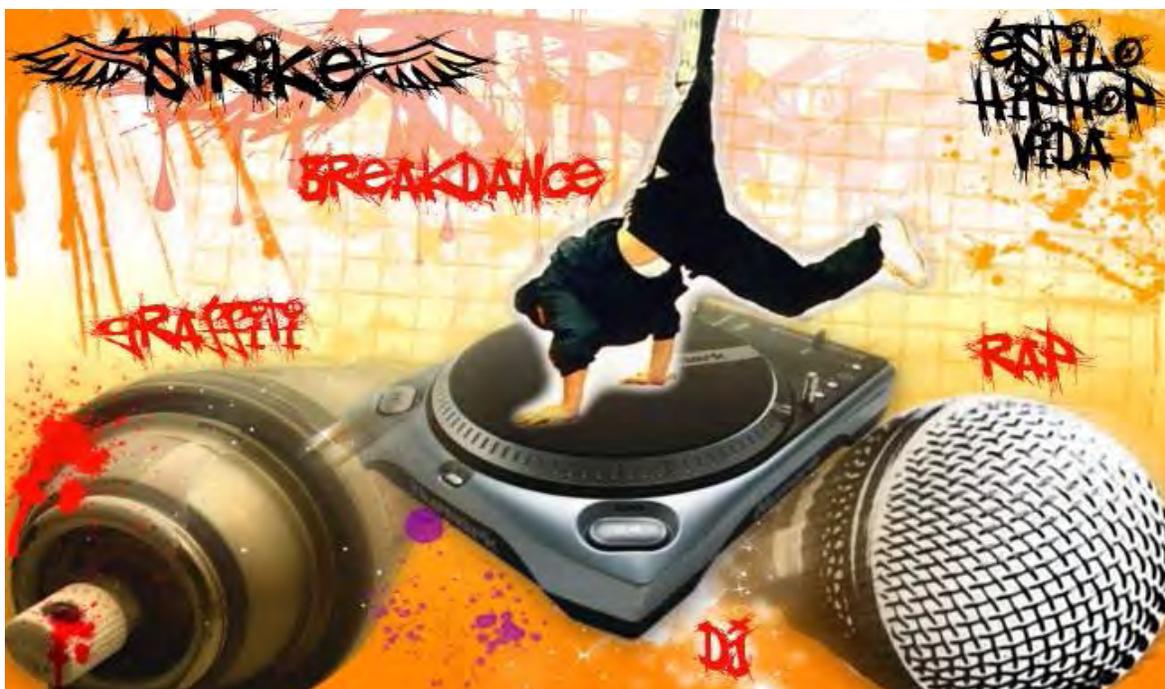
4.2 Hip hop: ¿forma de vida, cultura, contracultura, subcultura o cultura

---

¹²⁷ Entrevista con MC Luka, un pionero del rap en México, con más de 20 años de experiencia, miembro del grupo Reyes del Pulmón e integrante del colectivo Vieja Guardia. La entrevista fue hecha vía telefónica

alterna?

En la escena se habla mucho de la “cultura hip hop”, defendamos la cultura, hagamos cosas por la cultura, peleemos por ella, cultura dice X cosa, pero la verdad es que este término es muy ambiguo y en muchas ocasiones los jóvenes que lo utilizan o los mismo raperos no tienen idea clara de por qué es o no cultura.

Los 4 elementos del hip hop. Foto:hiphoprapsuena.blogspot

Para tratar de simplificar este problema o desaparecerlo, primero se debe enfatizar en el término “cultura” y lo que este significa. Etimológicamente cultura proviene del latín “cultus” que significa “cultivar”¹²⁸; esto es: el cultivo del conocimiento ya sea físico, intelectual o espiritual de los seres humanos.

Así este término se entiende como la formación del hombre, para el perfeccionamiento del mismo; por ejemplo los griegos lo denominaban paidea (las artes que son propias del hombre y que lo distinguen del resto de los animales), mientras que los romanos, humanitas. En la actualidad esta interpretación es muy

---

¹²⁸ Real Academia Española

conocida como “cultura subjetiva”, para referirse a las capacidades que una persona ha ejercitado. Así podemos decir que “Nach Scratch es un rapero culto”.¹²⁹

Una segunda definición fundamental de cultura es: “el conjunto de los modos de vivir y de pensar cultivados”, un término utilizado por los sociólogos. En él no se trata del cultivo del conocimiento individual, sino de una formación colectiva. Por ello se denomina “cultura objetiva” (indirecta o figurada) a la cultura popular, cultura académica, cultura universitaria, etcétera.

Existen antropólogos que reservan el concepto “cultura” exclusivamente para los pueblos, como la “cultura olmeca, cultura mexicana etcétera; mientras que otros sólo lo emplean para las artes como Conculta (Consejo Nacional para la Cultura y las Artes).

Son múltiples los significados de la palabra “cultura”. Louis Kroeber y Clyde Kluckhohn hasta 164 definiciones de cultura, utilizadas por antropólogos, sociólogos y filósofos¹³⁰. Entre otras profesiones humanísticas; de igual forma David Sobrevilla cuenta con una enciclopedia filosófica sobre la palabra “cultura”.

Ante tal situación León Olivé sugiere que se elija el significado de cultura que se mejor permita plantear los problemas, “entenderlos con claridad y por consiguiente proponer soluciones adecuados”¹³¹.

Siguiendo el camino de Olivé se pueden descartar algunos términos de cultura, como por ejemplo la definición que marca a cultura como el “cultivo del conocimiento” y que hoy en día es conocida como “cultura subjetiva” se tiene que desechar debido a que es muy general y ambigua.

---

¹²⁹ ROJAS, Alán. *Núcleo cultural hip hop*. Ecos suicidad, México, 2011. p 58-60

¹³⁰ KROEBER, Louis y KLUCKHHON, Clyde. *Culture: A critical review of concepts and definitions*. Nueva York, 1952

¹³¹ OLIVÉ, León. *La cultura científica y tecnológica en el tránsito a la sociedad del conocimiento*. Revista de la educación superior, 2005, México, p 56

E. B. Tylor utiliza un concepto de cultura antropológico y filosófico que se adecua a las necesidades y condiciones de la actualidad del hip hop.

La cultura es aquel todo complejo que incluye el conocimiento las creencias, el arte, la moral, las leyes, las costumbres y cualesquiera otros ámbitos y capacidades adquiridos por el hombre en cuanto a miembro de una sociedad.¹³²

El concepto de Tylor puede ser utilizado para describir a la hip hop como una cultura, pues se cuenta con el complejo, en este caso el hip hop y las costumbres y tradiciones que aportan los elementos a través de la historia. Sin embargo, los jóvenes involucrados en la escena, también pertenecen a una cultura hegemónica en la que siguen “leyes”, se tiene una “moral” y se cuentan con “costumbres”.

Es complicado que un mismo joven pueda seguir a la par de la cultura hegemónica otra cultura con tradiciones e historia paralelas, por ende esta definición aunque es correcta, sería errónea para definir al hip hop como cultura. Por lo menos con este concepto.

Sí el concepto de cultura incluye los términos moral, leyes y costumbres, como factores que el hombre adquiere a través del tiempo “Es prácticamente imposible obedecer dos o más sistemas completos de leyes o códigos”.¹³³

Para Pato Machete, miembro de Control Machete, considerado uno de los primeros raperos en el país, que alcanzó el éxito con los álbumes Mucho barato, Artillería pesada y Uno, dos: bandera, el rap y el hip hop son una forma de vida. Una expresión que le da sentido y pertenencia a quien la práctica.

Es una forma de vida, es un lienzo muy grande donde puedes pintar muchas cosas, puedes decir muchas cosas, puedes hacer

---

¹³² <http://roseliarias.blogspot.mx/>

¹³³ ROJAS, Alán. *Núcleo cultural hip hop*. Ecos suicidas, México, 2011. p 60-65

sonar algo, mostrar algo, desarrollar algo, es un vehículo de expresión y para mí es un capítulo enorme en mi vida.¹³⁴

El término contracultura o cultura alterna, según Feixa, se utiliza para referirse a determinados momentos históricos en que algunos sectores juveniles expresan de manera explícita una voluntad impugnadora de la cultura hegemónica, trabajando subterráneamente en la creación de instituciones que se pretenden alternativas.

El hip hop y el rap tienen mucho de la definición de Feixa, basta decir que los conciertos en los que se reúnen los jóvenes y la gran mayoría de los discos son completamente independientes. Es decir, se realizan, sin la intervención de una marca profesional y menos transnacional.

“Yo he hecho todo por mí, somos independientes y pensamos seguir así, no creo que a las productoras les interese mi trabajo por la forma en que me expreso y lo que suelo decir en mis trabajos”¹³⁵, son palabras de Akil Ammar, un MC reconocido en el Distrito Federal y la República Mexicana.

Los jóvenes no acostumbran a identificarse siempre con un mismo estilo, sino que reciben influencias de varios, y a menudo construyen un estilo propio. Todo ello depende de los gustos estéticos y musicales, pero también de los grupos primarios con los que el joven se relaciona.

En contraparte, para Alán Rojas el hip hop no es una cultura, ni movimiento, ni contracultura, pues lo define como “un núcleo cultural con posibilidad de construir subculturas bajo *combinaciones-únicas-restringidas*”

La exposición se fundamenta en que a diferencia de la creencia popular o de otras teorías que sostienen que el hip hop es una cultura formada por los cuatro

---

¹³⁴ Tras la separación de Control Machete, Pato se convirtió en solista y en ocasiones toca con banda en vivo que lleva por nombre La Contrabanda

¹³⁵ Entrevista a Akil Ammar en el Bar Caradura.

elementos citados, puede ser una “batería, una fuente de energía, que alimenta cuatro subculturas mediante elementos culturales”¹³⁶.

Para Rojas, las *combinaciones-únicas-restringidas* son características que hacen a los jóvenes seguidores “ser” parte “de”. Son cualidades que posee quien practica el hip hop en cualquiera de sus elementos y que con el entrenamiento y la misma práctica se va a superar a sí mismo y hará que el hip hop evolucione.

Estas *combinaciones-únicas-restringidas* pueden representarse como pasos de *breakdance*, formas de *scratchear* un disco o el “*flow*”¹³⁷ que tiene un rapero para seguir el beat y decir rimas. Todo lleva consigo la competencia entre los representantes del género que aún tienen las bases con las que surgió y explotó el hip hop en Estados Unidos.

Para el MC Eric El Niño, flow es la perfecta combinación entre acento, pausa y cadencia. En sus palabras “es el perfecto equilibrio entre estas tres cosas, si falta una todo se cae, no se siente”.

El flow debe ser algo armónico y natural, como cuando uno camina, acelera el paso, lo baja, se detiene, respira, sigue. ¹³⁸

Para el DJ Aztek 732, uno de los precursores del movimiento en México, el hip hop es una forma de expresión.

Los jóvenes buscan una manera de expresar lo que sienten en el alma y encuentran en el hip hop cómo hacerlo. Pueden pinchar discos como un DJ, tirar rimas como rapero, bailar como lo hacen los b boys o pintar como los grafiteros, es por eso que gana cada

---

¹³⁶ ROJAS, Alán. Núcleo cultural Hip Hop, Ecos suicidas ediciones, México, 2011, p 72

¹³⁷ Lo que en música se conoce como discurso melódico, en el rap se entiende como flow. La palabra, la voz, es decir, el flow son sonidos horizontales, cuya sucesión crea una melodía.

¹³⁸ Palabras tomadas del perfil de Facebook del MC mexicano Eric el Niño, ganador de la Batalla de Gallos en México en

vez más adeptos porque es cada vez más completo.¹³⁹

Los jóvenes que gustan del hip hop se sienten atraídos entre ellos y buscan una forma de combate contra la sociedad hegemónica con alguno de los cuatro elementos: ya sea en la música (DJ), el rap (MC) la pintura (grafiti) o el baile (break dance) o simplemente siguen al movimiento en los lugares donde se reúnen como el Foro Alicia, la Plaza Peyote o el Salón Bombay.

Es una cultura, pues cuenta con todos los elementos para llamarla de esa forma. Si te gusta la música, está el djing; si te gusta la literatura, escribes rimas, aunque no seas rapero porque también está el spoken Word; si te gusta cantar, está el rapping; si te gusta la pintura, el grafiti; bailas, eres b boy.¹⁴⁰

Es así como el hip hop se convierte en una subcultura o contracultura que se encuentra incrustada en la cultura hegemónica y parental y que es adoptada por los jóvenes como una postura antisistemática que van desde sus formas de vestir con ropa holgada o playeras con mensajes anarquistas, anticapitalistas y antisistema, ideologías o en este caso el tipo de canciones que oyen o escriben.

La contracultura se produce porque se identifica a través de la ideología que persigue el rap y el hip hop en las letras de las canciones o simplemente concuerdan con la forma de vestir. Y esta forma de vestir es un fenómeno que se vive en las calles del Distrito Federal: las gorras, los pantalones tumbados representan a la cultura del hip hop en las aceras.

La cultura del hip hop está viva, lo que sucede es que no es algo que le interese o guste a los medio masivos.¹⁴¹

El término contracultura, según Feixa, se utiliza para referirse a determinados

---

¹³⁹ Idem

¹⁴⁰ DJ Aztek 732 fue entrevistado en una presentación que realizó junto a Pato Machete en el Centro Cultural España

¹⁴¹ Entrevista con MC Luka, un pionero del rap en México, con más de 20 años de experiencia, miembro del grupo Reyes del Pulmón e integrante del colectivo Vieja Guardia.

momentos históricos en que algunos sectores juveniles expresan de manera explícita una voluntad impugnadora de la cultura hegemónica, trabajando subterráneamente en la creación de instituciones que se pretenden alternativas.

De acuerdo a la definición de este investigador, el hip hop y el rap se podrían tomar como una contracultura, pues desde sus orígenes se han caracterizado por ir en contracorriente con la cultura hegemónica.

Los jóvenes no acostumbran a identificarse siempre con un mismo estilo, sino que reciben influencias de varios, y a menudo construyen un estilo propio. Todo ello depende de los gustos estéticos y musicales, pero también de los grupos primarios con los que el joven se relaciona.

Los chavos que gustan del hip hop se sienten atraídos entre ellos y buscan una forma de combate contra la sociedad hegemónica con alguno de los cuatro elementos: ya sea en la música (DJ), el rap (MC) la pintura (grafitti) o el baile (break dance) o simplemente siguen al movimiento en los lugares donde se reúnen como el Foro Alicia, la Plaza Peyote o el Salón Bombay.

Es una cultura, pues cuenta con todos los elementos para llamarla de esa forma. Si te gusta la música está el *djing*, te gusta la literatura escribes rimas, aunque no seas rapero porque también está el spoken word (forma de recitar rimas sin un beat de acompañamiento); te gusta cantar está el rapping, si te gusta la pintura tienes el grafiti, bailas eres *b boy*.¹⁴²

Es así como el hip hop se convierte en una cultura alterna o contracultura que se encuentra incrustada en la cultura hegemónica y parental y que es adoptado por los jóvenes como una postura antisistemática que van desde sus formas de vestir con ropa holgada o playeras con mensajes revolucionarios, ideologías o, en este caso, el tipo de canciones que oyen o escriben.

---

¹⁴² DJ Aztek 732 fue entrevistado en una presentación que realizó junto a Pato Machete en el Centro Cultural España.

El DJ Aztek 732 el hip hop es una forma de expresión.

Los jóvenes buscan una manera de expresar lo que sienten en el alma y encuentran en el hip hop cómo hacerlo, pueden pinchar discos como un DJ, tirar rimas como rapero, bailar como lo hacen los b boys o pintar como los grafiteros, es por eso que gana cada vez más adeptos porque es cada vez más completo.¹⁴³

Teixeira cree que es erróneo decir “la cultura juvenil”, viendo correcto hablar solamente de “expresión cultural juvenil”. Teixeira asegura: “que los jóvenes no son una cultura, sino individuos que producen elementos culturales”. “¿En verdad sólo se producen cosas culturales?”, cuestiona Alán Rojas en Núcleo cultural del hip hop.

A través de las entrevistas que se realizaron en esta investigación, los raperos y los jóvenes que se identifican con el movimiento coinciden en que el hip hop y el rap va más allá de un género musical o un movimiento juvenil. La gran mayoría afirma que el hip hop es una cultura y para muchos más es una forma de vida.

El hip hop y el rap pudieron encontrar muchas virtudes para trascender en las diversas sociedades que se encuentran alrededor del planeta, pero la característica principal que los ha llevado a la aceptación en sociedades juveniles como la del Distrito Federal es, como asegura Fabián Villegas, la exclusión de la sociedad hacia los jóvenes.

Es sentir esa necesidad de expresar que no estás con la corriente, una utilidad de emanciparse es lo que orienta a la juventud hacia un medio en el cual identificarse: al hip hop le dan un significado como movimiento, como protesta, como forma de vida.¹⁴⁴

Aztek asegura que el hip hop cuenta con todos los elementos suficientes para

---

¹⁴³ *Idem*

¹⁴⁴ VILLEGAS, Fabián. *Palabreando*, Quilombo, México, 2011, p 40

describirse como una cultura.

Más que un tipo de música es un estilo de vida y una cultura, si te gusta la música está el *djing*, si te gusta la literatura escribes rimas, aunque no seas rapero porque también está el *spoken Word*; si te gusta cantar está el *rapping*, si te gusta la pintura el grafiti, bailas eres b boy. Y si no eres bueno en alguna de los tres eres un fanático, que gracias a ellos se ha expandido la cultura.

145

---

¹⁴⁵ Entrevista con el DJ Aztek 732, miembro del Crew Vieja Guardia, y uno de los DJs pioneros en México. La entrevista se realizó el 28 de noviembre de 2012 en el Centro Cultural España, donde Aztek acompañó la presentación de Pato Machete.

Como cultura y forma de vida, los términos más aceptados por los protagonistas del movimiento, el hip hop y a su vez el rap se distinguen por competir para conocer quien se ha preparado más y es mejor pero siempre con una fórmula de paz sin que la batalla vaya más allá de eso.

La característica principal que inculcó Cool DJ Herc, considerado el padre del hip hop, fue cambiar la violencia, las riñas y disputas territoriales de los barrios entre las comunidades negras e hispanas por la competencia para descubrir quién podía tocar mejor un disco, rimar de mejor forma, tener mejores pasos o plasmar una mejor pintura en la pared.

4.3 Forma de vida... La voz de los protagonistas

Los protagonistas, quienes le dan vida al movimiento tanto en el escenario como debajo de éste en los concierto de rap, aseguran que más que una o dos palabras, el rap se puede definir como una forma de vida, de “decir aquí estoy, existo”¹⁴⁶. Aunque también el amor hacia el movimiento que surgió en Estados Unidos los lleva a sostener que es una cultura y consta de todos los elementos para determinarse así.

Es una constante entre los miembros del movimiento que se diga que se ama al hip hop y al rap como si este fuera un elemento tangible, es un fenómeno que sólo se encuentra en esta escena, a diferencia del rock, el ska el reguetón o el punk y, claro, el pop.

Por ejemplo para Nedman Guerrero, un distinguido beatmaker y MC del Distrito Federal, nativo de Culhuacán, el rap es lo que más le gusta hacer porque es un medio de expresión en el que puede decir lo que piense sin ningún tipo de censura.

El rap es la mejor forma de expresión que he encontrado, el rap es

---

¹⁴⁶ Entrevista a Bocafloja

el lenguaje de la calle, pienso que no hay un límite y se puede decir lo que sea con el rap, es un fenómeno que creció y se desarrolló en la calle y por lo general describe a la calle.¹⁴⁷

Nedman se caracteriza por las letras crudas que tira sobre el micrófono. Foto: Facebook.

Mientras que el DJ Aztek 732 resume todo lo que significa el hip hop y el rap para él en una palabra: “libertad”. Además el miembro del *crew* Vieja Guardia confiesa que el movimiento le dio un nombre, pues sin saber tocar un instrumento y sin terminar una carrera, sólo gracias a su talento en las tornamezas ha recorrido la República Mexicana y ha conocido otros países.

Aztek 732 asegura que la expansión del hip hop a nivel mundial y su desarrollo en México se debe en gran parte a la resistencia que muestra al sistema, pues no

---

¹⁴⁷ Entrevista a Nedman Guerrero

cualquier género, cultura o movimiento es tan constante como el hip hop.

Hip hop es una filosofía de vida que existe ahora como una manera de resistencia en las sociedades modernas, es decir, el hip hop no te dice tú tienes que cumplir con esto, es libertad.¹⁴⁸

El MC, poeta y escritor mexicano Bocafloja asegura, en tanto, que el rap debe ser utilizado como un medio de comunicación alternativo a los masivos, para darle un lugar a los más desprotegidos por el sistema y para educar a las personas.

El rap tiene como función principal informar, ser un soporte de resistencia contra la cultura hegemónica, ser la voz del barrio. Aunque depende mucho de quien lo haga y cómo lo diga, pero esa es la idea fundamental por la que nació este género.¹⁴⁹

El líder del colectivo Quilombo Arte, que se considera a sí mismo un comunicador, asegura que el rap ha evolucionado en fondo y forma en la parte estética y discursiva en comparación con hace 15 años que se adentro en el movimiento. Pero ese desarrollo no ha sido suficiente para entrar en los medios masivos, debido en gran parte a que “no le conviene al sistema exponer este tipo de culturas a nivel masivo”.¹⁵⁰

La cuestión mediática es muy poderosa y lo que se promueve a nivel mediático es una cultura cómoda, coherente y confortable con las hegemonías, con el capital y con las jerarquías y el promover este tipo de culturas a un nivel masivo es totalmente inconveniente para el sistema; es por eso que nosotros no podemos acceder a ciertos espacios y es por eso que la mayor parte de la gente lo desconoce.¹⁵¹

Sobre este mismo tema, Akil Ammar asegura que en todos los países, el rap real

---

¹⁴⁸ Aztek 732

¹⁴⁹ Entrevista con el rapero Bocafloja

¹⁵⁰ Idem

¹⁵¹ Idem

pertenece al underground, por la misma razón de que es un tipo de música de protesta y conciencia que la mayoría de los medios masivos no ven con buenos ojos para que llegue a las sociedades.

El hip hop en países de América Latina y Europa sigue siendo underground, el que realmente tiene mensaje, no están en los medios masivos ni en espectaculares ni comerciales de televisión. El hip hop se puede quedar donde está en este país a menos de que nos quieran abrir puertas de medios masivos sin censurarnos lo que decimos ni como lo decimos no tendría problema.¹⁵²

El intérprete de *La vida es* y *Guerra* indica que no le interesa llegar al mainstream a menos que se respeten sus ideologías y principios.

Carlos Vargas, especialista y difusor del hip hop en México, indica que aún hay un gran desconocimiento de la cultura debido a la desinformación que llega a la sociedad.

El locutor radiofónico asegura que el problema puede estar también en las disqueras que no salen de la zona de confort que les representan los cantantes de pop o banda, en lugar de apostar por algún rapero nuevo.

Las grandes transnacionales no se han metido a explorar que en el hip hop hay publico que prefiere tener el disco de Akil Ammar o MC Luka en físico que el MP3. Creo que todo se debe más que nada a la ignorancia y también puede ser que muchas disqueras ya hayan buscado a ciertos exponentes pero éstos tal vez quieran pasar sobre sus principios e ideales.¹⁵³

Carlos Vargas y el DJ Ali coinciden en que el rap y el hip hop mexicano cuentan con calidad necesaria para tener un desarrollo mayor y que no le envidian nada al hip

---

¹⁵² Entrevista con Akil Ammar en el Bar Caradura

¹⁵³ Entrevista escrita a Carlos Vargas

hop de América Latina, el punto flaco que ven al movimiento es la poca profesionalización. “Nos hace falta darle un mayor respeto para tener una estructura como en Estados Unidos o Francia, pero vamos por buen camino”, asegura Vargas. “Para que evolucioné debemos hacer conciertos con mejor calidad, con mejor sonido, discos que valga la pena comprarlos”, menciona el tocadiscos dueño de Masare Records.

En tanto, los jóvenes, que concierto tras concierto, presentación tras presentación respaldan a los MC’s y que son un punto importante en la escena, pues aunque no son protagonistas, son los encargados de difundir al movimiento con la población y transmitir los conocimientos que lleva consigo el rap, aseguran que el HH es para ellos una forma de vida, aunque no descartan los términos cultura y contracultura. (Véase el anexo de las gráficas)

Esas son las definiciones de los protagonistas del movimiento pero en teoría, decir que es una forma de vida es algo aún más ambiguo que decir que es una cultura, con todo lo que se ha comentado respecto a la múltiple definición de cultura y a la confusión que esta puede generar con la cultura hegemónica, a la que todos pertenecemos.

Y es que es una realidad que desde que nacemos somos atrapados por una cultura hegemónica, que prácticamente nos obliga a comportarnos, vestirnos y hacer las labores que dicta la sociedad.

El ser humano debe cumplir con estos requisitos para ser “aceptado” por sus semejantes, pues una cualidad que desde los inicios ha tenido el hombre es la sociabilidad, por ende, no puede aislarse por completo de las tradiciones, costumbres y normas que se imponen en la sociedad, pues al cumplirlas obtiene alianzas con sus pares queriendo o sin querer.

Así, Eric Fromm esboza la formación del hombre en base al “proceso de asimilación

y el proceso de socialización”.¹⁵⁴

Fromm estudia el comportamiento natural del hombre y en un caso extremo en el que el ser humano y los jóvenes no desearan socializar, en algún momento de su vida se necesitarán entablar relaciones con sus semejantes.

Ejemplos hay muchos: en la escuela, para un trabajo en equipo; con los maestros, para preguntar dudas y en la transmisión de conocimiento; en las relaciones sentimentales, de reproducción; y en la calle, para encontrar amigos que compartan sus gustos, un punto que atañe a la investigación.

Friedrich Engels toca este punto con alta importancia en el desarrollo de las personas y asegura que los grupos o crews como se llaman en el rap son vitales en la vida de diaria de la sociedad. “No sólo es necesario estar relacionado, se debe ser uno de ellos, parte de un grupo”¹⁵⁵, menciona el filósofo.

Es por eso que como se ha tratado a lo largo de esta investigación los raperos buscan a sus pares y una vez que los encuentran no se distancian de ellos, menos en una sociedad mexicana en la que es difícil encontrar a este tipos de jóvenes o personas que sean afines a un movimiento ya “desarrollado pero que aún falta explotar”.¹⁵⁶

Entonces no se puede englobar al hip hop en el término cultura si se tiene en cuenta que la cultura hegemónica de cada sociedad dicta a los raperos cómo deben actuar desde su nacimiento.

En otras palabras, los raperos del Distrito Federal, Akil Ammar y Bocafloja, no tienen los mismos pensamientos ni las mismas costumbres o los problemas que enfrenta

---

¹⁵⁴ FROMM, Eric. *Ética y Psicoanálisis*, Fondo de Cultura Económica, 2003, p 72

¹⁵⁵ ENGELS, Federico. *El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre*. 1876

¹⁵⁶ Entrevista a Ximbo, una de las primeras raperas de México. La entrevista fue hecha de forma presencial en el Bar Caradura

Nach Scratch o Porta de España, pues su cultura hegemónica que los envolvió a lo largo de su vida es totalmente diferente.

Tienen una formación que los distingue, esta distinción está en la constitución de la cultura a la que pertenecen. Se puede decir que no existe “la cultura”, sino “culturas”.¹⁵⁷

Erich From resume el significado de la cultura hegemónica y del poder de la sociedad sobre el individuo desde su cuna y en su vida en el contacto que tiene en la familia, y más específicamente con sus padres. “Los padres y sus métodos de disciplina son determinados, a su vez por la estructura social de su cultura”¹⁵⁸

Es así como las rimas que tiren los raperos de México serán diferentes a las de los ibéricos. En México, Akil y Boca crecieron con los problemas del narcotráfico, la devaluación del peso, la alta desigualdad social, la ida y el regreso del PRI, entre otras cosas; mientras que Nach y Porta han convivido con la integración de la Unión Europea, los triunfos deportivos de la selección de fútbol y la crisis económica en el Viejo Continente, aspectos que marcan al rapero por su convivencia social.

La cultura hegemónica es, según Carles Feixa, “la que refleja la distribución del poder cultural a escala de la sociedad más amplia”¹⁵⁹. Esta cultura, sin ninguna cuestión al respecto indica las condiciones que vive la sociedad, las reglas del juego. Se trata de lo permitido y lo castigado, lo que está bien y lo que está mal, lo bueno y lo malo, el lenguaje, las clases sociales, las castas, los distractores sociales, los valores, etcétera.

En consecuencia, el rap y el hip hop pertenecen a una sociedad más amplia, una sociedad en la que no todo está mal; como todo tiene sus puntos fuertes y débiles,

---

¹⁵⁷ VILLEGAS, Aldo. *Imarginación. El hip hop como desmesura de lo político*. México, Quilombo Arte

¹⁵⁸ FROMM, Eric. *Ética y Psicoanálisis*, Fondo de Cultura Económica, 2003, p74

¹⁵⁹ Feixa, Carles. *De Jóvenes, bandas y tribus. Antropología de la juventud*, Capítulo III. Editorial Ariel, S.A. Barcelona, 1999. p.90-105

pero que ha permitido forjar una identidad y carácter.

No conforme con la cultura hegemónica, el joven se enfrenta también a la cultura parental. Este otro eslabón cultural forja al individuo en el medio que se desarrolla y crece.

Se puede afirmar que la cultura parental es algo que se mama, pues según Carles Feixa, ésta la encontramos sí en la familia, pero también en las instituciones formadas por el estado: el resto de la familia, la escuela, el vecindario.

A la larga, la cultura parental va a forjar parte del comportamiento y el carácter que el joven tenga con sus semejantes, es decir su forma de ser.

No se limita a la relación directa entre padres e hijos, sino a un conjunto más amplio de interacciones cotidianas entre miembros de generaciones diferentes, en el seno de la familia, el vecindario, la escuela local, las redes de amistad, las entidades asociativas, etc. Mediante la socialización primaria, el joven interioriza elementos culturales básicos (uso de la lengua, roles sexuales, formas de sociabilidad, comportamiento no verbal, criterios estéticos, criterios de adscripción étnica, etc.) que luego utiliza en la elaboración de estilos de vida propios.¹⁶⁰

Además de las culturas hegemónica y parental, por si fuera poco, el individuo también ve ante sí las culturas generacionales. Este último tipo de cultura, toma un poco de las dos anteriores para influir en el comportamiento de los jóvenes, pero entra de forma importante en los espacios de ocio, un punto importante en esta investigación, pues es ahí donde el joven encuentra a sus similares que encuentran el gusto por alguno de los elementos del hip hop, ya sea el rap, el grafiti o el baile (breakdance).

Las culturas generacionales refieren la experiencia específica que

---

¹⁶⁰ *Idem*

los jóvenes adquieren en el seno de espacios institucionales (la escuela, el trabajo, los medios de comunicación), de espacios parentales (la familia, el vecindario) y sobre todo de espacios de ocio (la calle, el baile, los locales de diversión). En estos ámbitos circunscritos, el joven se encuentra con otros jóvenes y empieza a identificarse con determinados comportamientos y valores, diferentes a los vigentes en el mundo adulto.¹⁶¹

Por estas y otras razones es que por más que un joven quiera o se sienta atraído al movimiento, en la práctica puede ser una forma de vida, pero en la teoría no se puede manejar este término y tampoco el de una cultura.

Para Alán Rojas, el hip hop no es una cultura, ni movimiento, ni contracultura, pues lo define como “un núcleo cultural con posibilidad de construir subculturas bajo *combinaciones-únicas-restringidas*”.

La exposición se fundamenta en que a diferencia de la creencia popular o de otras teorías que sostienen que el hip hop es una cultura formada por los cuatro elementos citados, el hip hop puede ser una “batería, una fuente de energía, que alimenta cuatro subculturas mediante elementos culturales”.¹⁶²

Para Rojas, las *combinaciones-únicas-restringidas* son características que hacen a los jóvenes seguidores: “ser” parte “de”. Son cualidades que posee quien practica el hip hop en cualquiera de sus elementos y que con el entrenamiento y la misma práctica se va a superar a sí mismo y hará que el hip hop evolucione.

Estas combinaciones-únicas-restringidas pueden representarse como pasos de breakdance, formas de scratchar un disco o el “flow”¹⁶³ que tiene un rapero para seguir el beat y decir rimas. Todo lleva consigo la competencia entre los representantes del género que aún tienen las bases con las que surgió y explotó el

---

¹⁶¹ Giménez, Gilberto. *Identidades sociales. México*. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes

¹⁶² ROJAS, Alán. *Núcleo cultural hip hop*. Ecos suicidad, México, 2011. p 58-60

¹⁶³ Lo que en música se conoce como discurso melódico, en el rap se entiende como flow. La palabra, la voz, es decir, el flow son sonidos horizontales, cuya sucesión crea una melodía.

hip hop en Estados Unidos.

La característica principal que inculcó Cool DJ Herc, considerado el padre del hip hop, fue cambiar la violencia, las riñas y disputas por los barrios entre las comunidades negras e hispanas por la competencia para descubrir quién podía tocar mejor un disco, rimar de mejor forma, tener mejores pasos o plasmar una mejor pintura en la pared.

Capítulo V.

Numeralia del hip hop

Un punto fundamental en el estudio de la identidad que crea el hip hop y el rap en los jóvenes del Distrito Federal es, sin duda, la participación de los mismos jóvenes en los eventos relacionados con el movimiento.

Además de las fuentes vivas de los protagonistas del hip hop en el Distrito Federal: MCs, DJs, b boys y grafiteros, así como las fuentes documentales, hemerográfica, sitios de internet y blogs, una de las principales intenciones de este trabajo es darle voz a aquellos jóvenes que se encuentran en las calles, rimando, mezclando música, bailando o pintando paredes.

Es por eso que se determinó la creación de un último capítulo en el que se describan el por qué del gusto hacia el rap de los jóvenes, qué es para ellos el movimiento y cómo llegaron a este, entre otras cosas.

V.1 Ventana metodológica

Con el objetivo de indagar la mayor cantidad de datos posibles sobre seguidores de la música del hip hop, se entregaron 120 cuestionarios para investigar desde la edad, el género, ocupación y residencia, hasta qué significa el hip hop para los raperos (seguidores), su importancia, sus raperos favoritos y cómo encontraron el movimiento.

Cabe destacar que los cuestionarios se entregaron de manera aleatoria a los asistentes a eventos en el Distrito Federal.

De igual manera, las sedes se escogieron al azar, aunque se tomaron en cuenta los lugares que más oportunidad le brindan al hip hop en el Distrito Federal como el Multiforo Cultural Alicia, la Plaza Peyote, el Salón Bombay y el Foro Cultural Hilvana.

Cada cuestionario constaba de siete preguntas. (Ver modelo de cuestionario en anexo A).

De acuerdo con las respuestas arrojadas en los cuestionarios se pueden encontrar varios resultados.

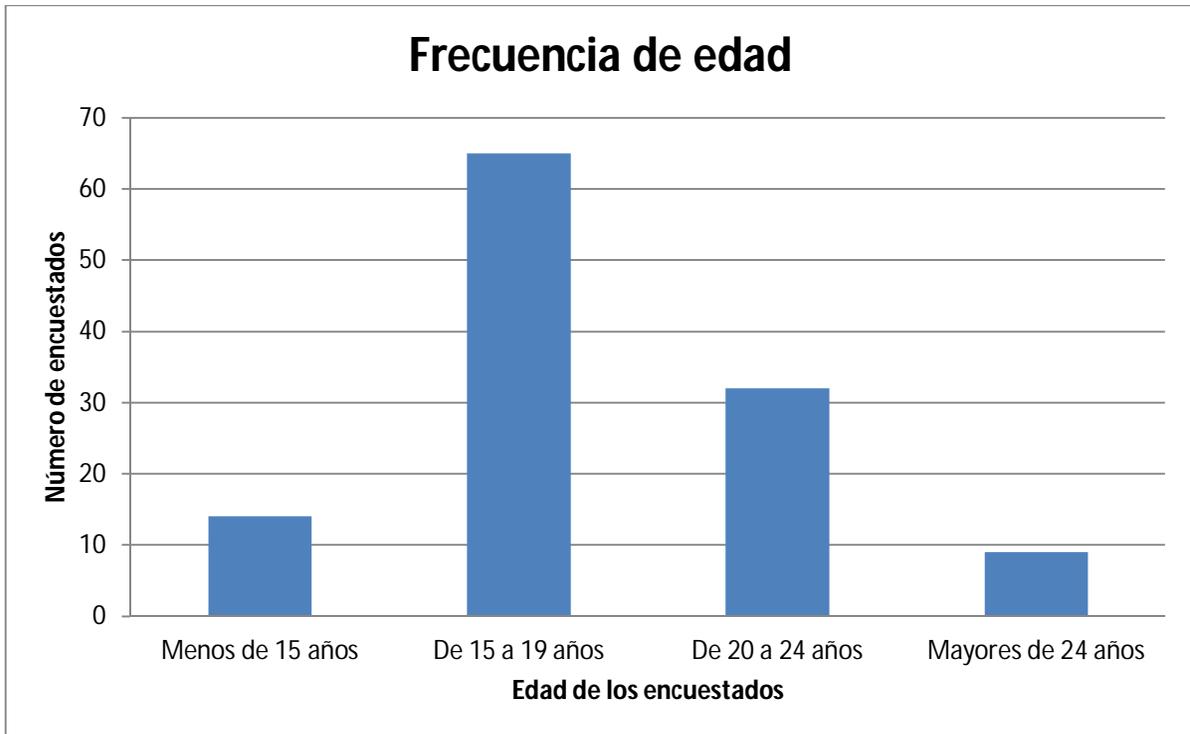
En primera instancia la encuesta obtuvo un análisis socioeconómico, en el que se encuentran los puntos de edad, sexo, ocupación y residencia.

Los objetivos eran demostrar que los grupos de jóvenes, hombres, estudiantes y habitantes del Distrito Federal dominan los conciertos y eventos de rap en la capital del país y los resultados que se obtuvieron no fueron muy alejados a la hipótesis que se tenían antes de las respuestas.

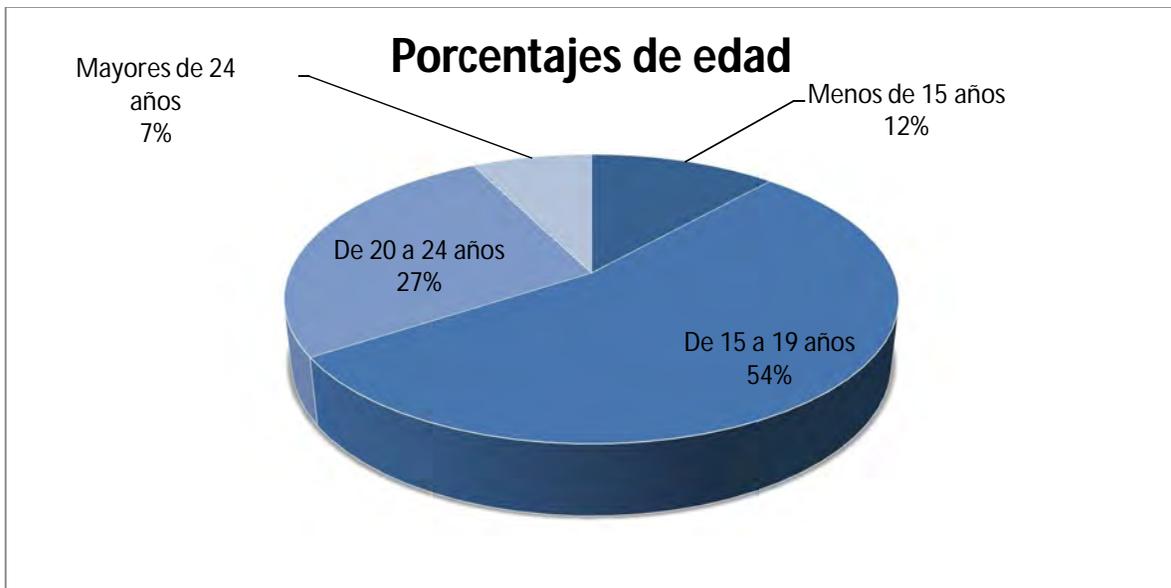
Como cualquier otro movimiento o género musical es claro que habrá diversos rangos de edad que se involucren en los eventos y en la cultura en sí, pero el punto consistía en averiguar que rango de edad predominaba y cuál era el rango que se encontraba con menos asistencia. Las gráficas demuestran las respuestas que se obtuvieron de acuerdo a edad, sexo, ocupación y residencia.

Edad

Gráfica #1

Gráfica #2

Menos de 15 años	14	11.66%
De 15 a 19 años	65	54.16%
De 20 a 24 años	32	26.66%
Mayores de 24 años		7.5%

En el punto de la edad se encontró que los jóvenes de entre 15 a 19 años son los que más asisten a los eventos de rap, con poco más de 50% del total del universo encuestado. Por lo que se puede concluir que este público que se encuentra en un grado de estudios entre la preparatoria y la universidad es el que más consume, se interesa y asiste a los eventos de rap.

En segundo lugar se encuentra el rango entre 20 y 24 años, lo que respalda la conclusión de que los estudiantes de prepa y facultad o universidad se acercan más al movimiento. Si se suman los dos grupos de edades suman 80.82% del total de los fans, es decir por cada 10 asistentes, ocho pertenecen a estos dos grupos.

Los grupos más rezagados son los menores de 15 años y los mayores de 24 años, ambos en los extremos de la lista.

Los motivos varían pero principalmente se debe a que los jóvenes menores aún no son tan independientes para ir a los conciertos solos, aunque esta razón no quiera decir que no les agrada el movimiento; mientras que los mayores de 24 años tampoco significan que el gusto disminuya, sino que cuentan con más ocupaciones como trabajar, estudiar o ambas al mismo tiempo.

Género

El género es otro punto del estudio socioeconómico importante para la investigación y más en el caso del hip hop. El movimiento, por lo menos en México, siempre se ha caracterizado por ser dominado por el público masculino por lo que se esperaba que

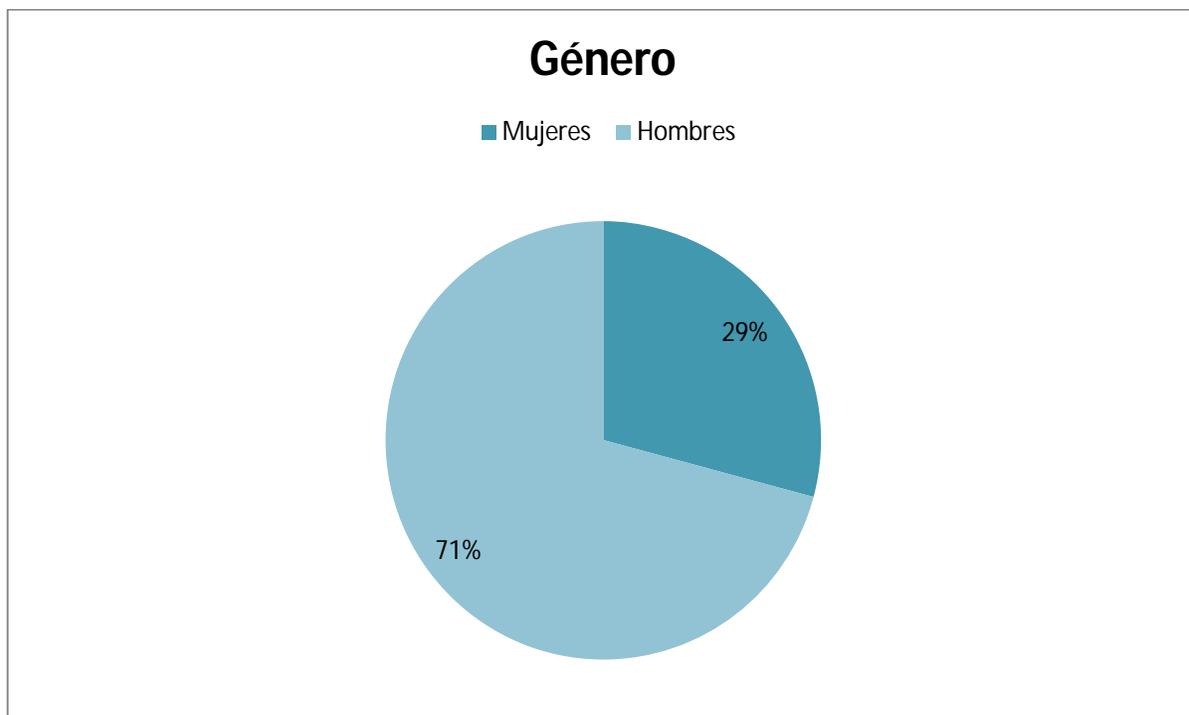
el resultado favoreciera a este sector.

La meta que se persiguió con al cuestionar el género es conocer que tan grande es la brecha entre hombres y mujeres que asisten a eventos de rap en el Distrito Federal.

Aunque se sabía de antemano que no se encontraría una asistencia de 50-50, de acuerdo al conocimiento previo y las propias palabras de las raperas asistentes y MCs femeninas que afirman que su grupo ha ido en aumento los resultados demostraron que aún se encuentran muy lejos del sexo opuesto.

Esta es la gráfica de género:

Gráfica #3

Aunque de acuerdo a los protagonistas del rap mexicano, como lo son los raperos DJs y los propios asistentes, la participación del público femenino ha ido en aumento, la tendencia aún se inclina demasiado a los varones.

Casi por cada tres hombres asiste una mujer. Por alguna razón a las mujeres aún no las atrapa por completo el hip hop y el rap.

“Tal vez no es el target y a la mayoría de las chavas mexicanas les gusta más lo que se inclina por lo popular como el pop que el rap que tiene más letras que ritmo”, aseguró Ximbo, MC mexicana.

“A las morras les encanta bailar, mover la pelvis y es lo que hacen con el reguetón y la salsa, pero eso no quiere decir que las chavas no se puedan emocionar con el rap; además ver raperas es muy sexy (risas)”, indicó Pato Machete.

Se debe destacar que de este 29% del universo que forma parte las mujeres cerca del 50% acude por decisión propia, mientras que el resto lo hace por acompañar a sus parejas o amigos, aunque no se dicen a disgusto con el movimiento.

Pero la menor participación de las mujeres en el rap, no es un fenómeno que ocurre sólo en el Distrito Federal y en México, en Estados Unidos, el país donde se originó el hip hop sucede algo parecido en los últimos tiempos. Aunque la industria del rap estadounidense es diferente a la mexicana y cuenta con mayores exponentes comerciales, las mujeres han dejado de tomar el micrófono.

El hip hop nació en el sur del Bronx de Nueva York en 1977. Los años 80 y 90 dieron lugar a varias estrellas femeninas del hip hop, incluyendo a Roxanne Shante, MC Lyte, Salt 'n' Peppa, Queen Latifah, Missy Elliott, Foxy Brown, Eve, Lil 'Kim, Trina, Da Brat y Bahamadia (The Roots). Sin embargo, desde el año 2000, las mujeres han sido sistemáticamente marginadas del mainstream. En 2011, Nikki Minaj, respaldada por Lil Wayne, es única mujer que sigue en pie.¹⁶⁴

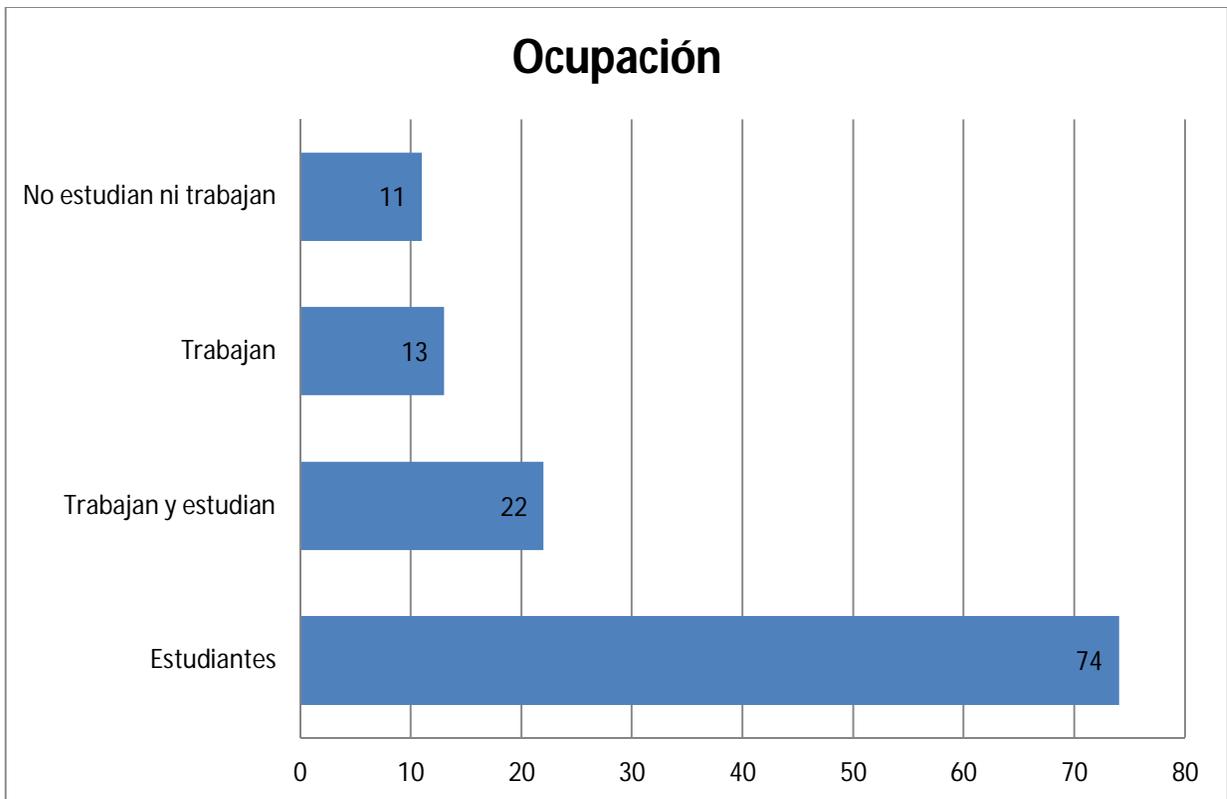
---

¹⁶⁴ Información tomada del Facebook de la rapera mexicana Ximbo.

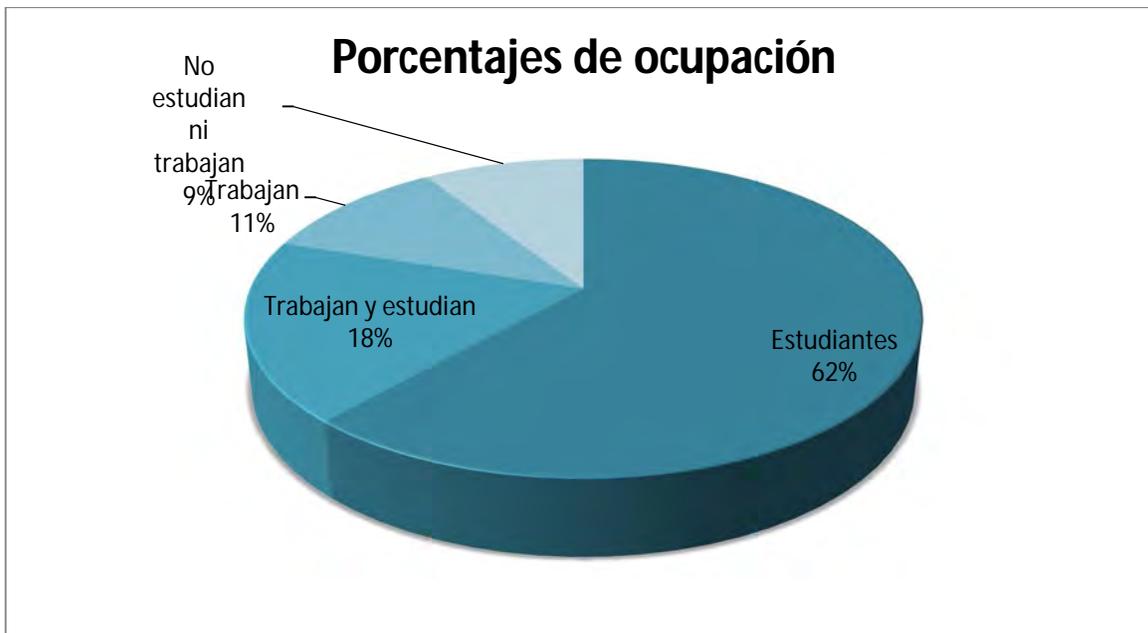
Ocupación

En el aspecto de ocupación al ser este un trabajo que busca estudiar e investigar a los jóvenes se tenía como hipótesis que la gran mayoría de los entrevistados serían estudiantes.

Gráfica #4

Gráfica #5

Los resultados no fueron contrarios a lo que se pensaba en un inicio pues al sumar a los grupos de jóvenes que sólo estudian con el de los que trabajan y estudian se obtiene un grupo de 76.66% del universo total.

Otra conclusión a la que llega el estudio es que el rap es un movimiento al que asisten personas que tratan de cultivarse, tener metas o ser alguien en la vida. Pues la gran mayoría tiene una ocupación, ya sea estudia, trabajar o ambas, mientras que sólo el 9.1% de la población no estudia ni trabaja y se encuentra dentro del grupo denominado *ninis*.

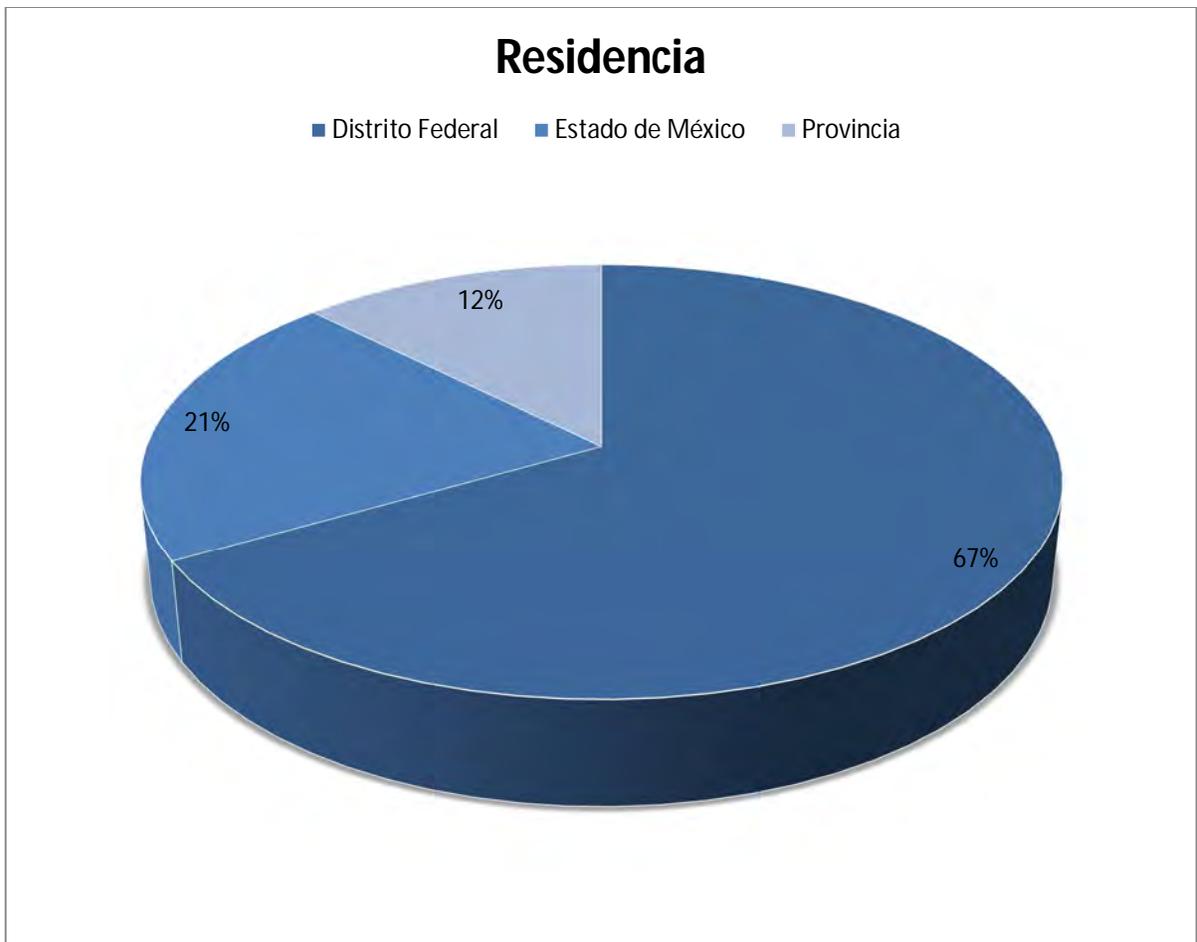
Residencia

Al analizar la residencia se esperaba llegar a una conclusión acerca de que tan importante es el rap en las vidas de los asistentes. Se tenía la idea de que por la cercanía la mayoría de los fans serían del DF y la zona céntrica de la República Mexicana, pero el objetivo era observar en qué porcentaje viajan los fanáticos a un

concierto.

Aunque de acuerdo a voces de MCs y Djs el hip hop y el rap ha ido en aumento en todo el país, al ser este un estudio que se realizó en el Distrito Federal, la mayoría de los entrevistados cuentan con su residencia dentro de los límites de la capital.

Gráfica #6

Más del 60% del universo que asiste a eventos de rap en el DF es del Distrito; debajo se encuentra el Estado de México con 21% del total.

Mientras que los fanáticos de otros estados sólo representan el 12% del total, muchos de ellos son de la zona centro como Hidalgo, Tlaxcala y Puebla, aunque se dan casos de seguidores que llegan de entidades lejanas como Baja California y

Chiapas.

Del 12% que pertenece a seguidores del movimiento que viven en provincia y viajan al Distrito Federal para ver o estar involucrados en un concierto de rap, el 83% es de entidades cercanas como Tlaxcala e Hidalgo.

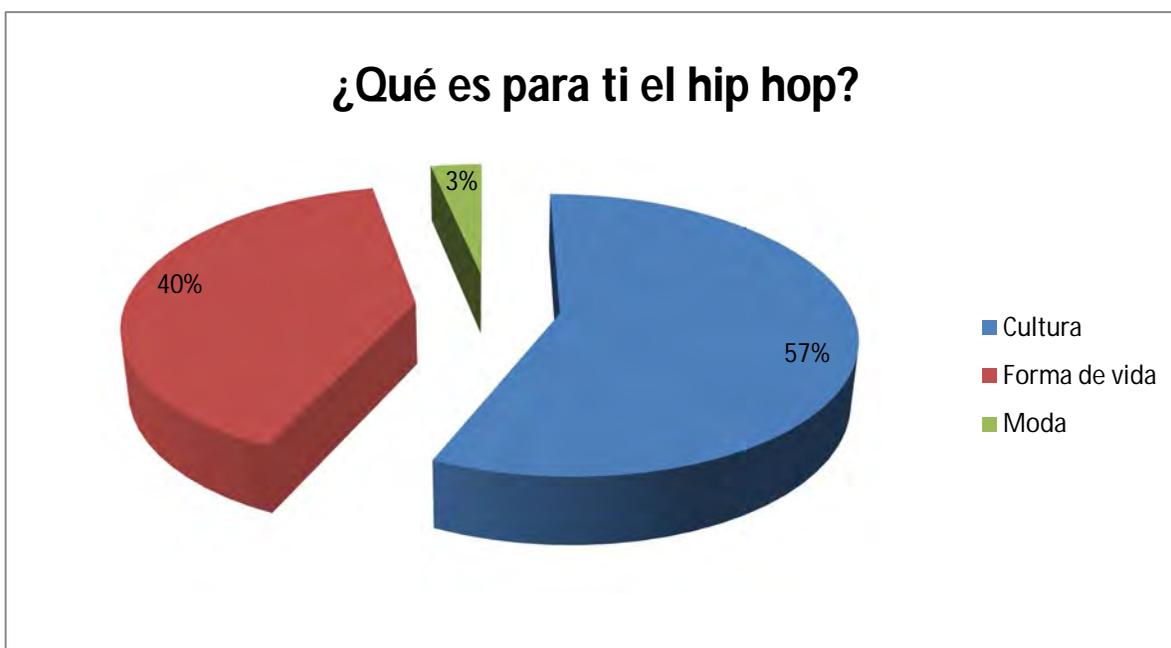
¿Qué significa para ti el hip hop?

Para la investigación era de gran importancia conocer que significa el hip hop para los seguidores que acuden a los conciertos. A los amantes del rap se les cuestionó qué es para ellos el hip hop, con una opción múltiple de cuatro opciones que son las siguientes: a) Moda, b) Cultura, c) Forma de vida y d) otro.

En la hipótesis de la pregunta se esperaba que los participantes, al ser conocedores de que el hip hop es más que un género, el cual posee los cuatro elementos que se han mencionado con anterioridad, dejarán de lado la opción de moda.

Además, al ser un movimiento que cuenta con vida propia, la cual le han dado los mismos fanáticos también se anticipaba que la opción de forma de vida estuviera bien posicionada. Estos fueron los resultados que se obtuvieron:

Gráfica #7

Así se puede interpretar que para más del 50% del universo entrevistado, el hip hop representa una cultura; mientras que para poco menos de la mitad es una forma de vida, ya que los acompaña en todo momento, en las calles, en los momentos buenos y no tan buenos. Para muchos de ellos el hip hop es un compañero invisible.

En tanto, la opción de moda sólo representó el 3%, pues a final de cuenta un fanático informado del hip hop conoce que el movimiento cuenta con más de 50 años de historia, por lo cual sería erróneo afirmar que sólo es una moda que se diluirá con el tiempo, como lo que supuestamente es el reguetón o en su momento lo fueron los emos.

La mayoría de los encuestados sostienen su respuesta de “Cultura” al afirmar que tiene los elementos necesarios para ser esto. Cuenta con arte grafica como lo es el grafiti, baile como el breakdance y oral como es el rap, además de que tiene más de cinco décadas de historia.

¿Es importante la forma de vestir (ya sea ropa holgada o playeras de los raperos favoritos) para ser un seguidor de rap?

Un mito para algunas personas que se encuentran tanto inmersas en el movimiento del hip hop, como para el resto de la sociedad que no cuenta con tanta información acerca del llamado HH y el rap, es que la forma de vestir es indispensable para un rapero.

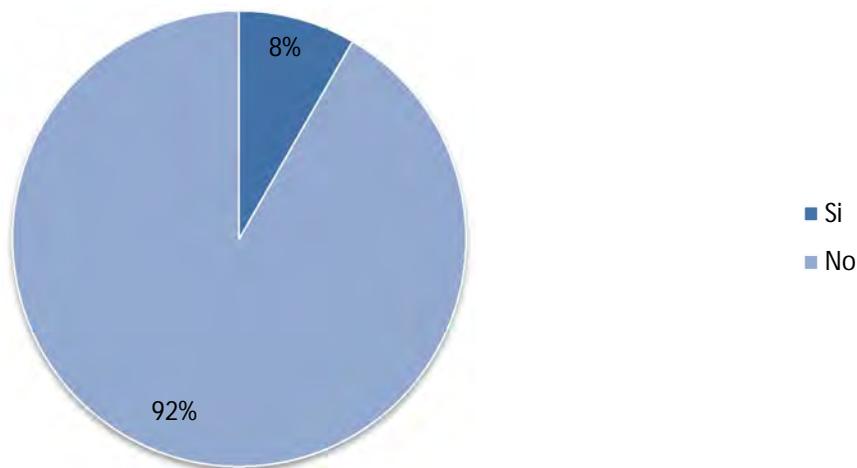
Es así que los fanáticos encuestados se inclinaron por la respuesta “No” (91.6%) como su preferida a la pregunta: ¿Es importante la forma de vestir para un seguidor de rap?, argumentado, entre cosas, que la ropa no hace al rapero, que el cerebro no se viste y que el rap se lleva adentro, en el corazón y el alma, no en la forma de vestir.

Gráfica #8

Gráfica #9

Es importante la forma de vestir

Aunque la ropa sí representa una forma de comunicación y de identidad, con la que los jóvenes pueden decir “pertenezco a este grupo por portar prendas holgadas o camisetas creadas por algunos raperos como Akil Ammar y Eptos Uno”, para la gran mayoría de los seguidores la ropa no representa un elemento importante para considerarse rapero o fanático del movimiento.

Así, la mayoría del universo encuestado (92%) asegura que la ropa sólo puede ser un aditamento extra, pero nunca será indispensable para ser un rapero o escucha de rap.

Los argumentos con los que se sostiene que no es indispensable la ropa guanga o tumbada o hecha por MCs de renombre es que “la vestimenta no hace al rapero” y “el rap se lleva en la mente y en el corazón, no en una prenda de vestir”.

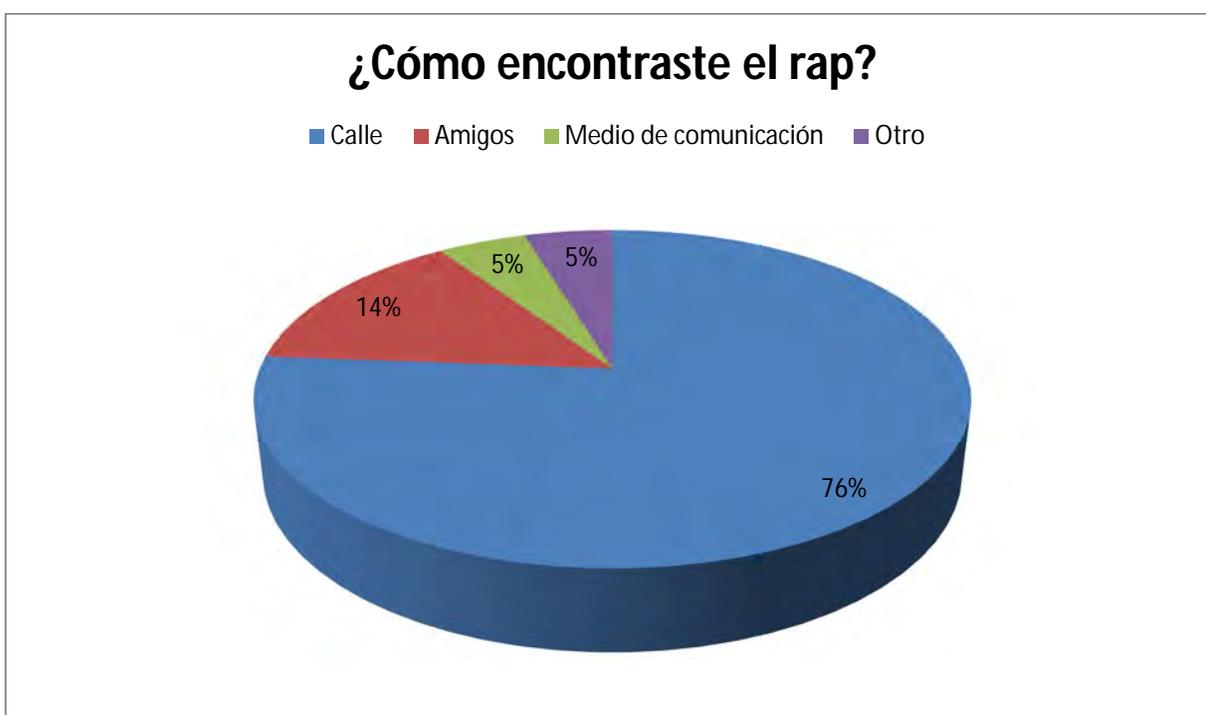
¿Cómo encontraste el rap?

La cuestión se creó con la idea de conocer cómo fue el primer acercamiento de los jóvenes con el rap.

Al ser un movimiento alterno se esperaba que los medios de comunicación tuvieran poca o nula influencia en el primer contacto de los jóvenes con el hip hop y el rap; mientras que la calle y los amigos deberían ocupar los primeros sitios en sus respuestas.

Los resultados no fueron muy alejados de los que se esperaba:

Gráfica #10

Calle	64
Amigos	12
Medios de comunicación	4
Otro	4

Con los resultados en mano se puede concluir que los amigos y la calle son los principales culpables de los primeros acercamientos de los jóvenes con el rap y el

hip hop. Con sus relaciones más cercanas y en la convivencia diaria es como los encuestados recuerdan la manera en qué conocieron al rap.

En total 90% del universo encontró el hip hop y el rap en estos dos puntos: la calle y los amigos, mientras que el otro 10% lo comenzó a seguir y/o se involucró en el movimiento gracias a los medios de comunicación y otros aspectos, como por ejemplo el contacto familiar.

Así se puede llegar a otra conclusión: el rap y el hip hop continúan muy abandonados en los medios de comunicación populares, donde se puede tener acceso a otros géneros como el pop, la banda, el reguetón o el rock, pero destinan muy poco tiempo al hip hop.

Fuera del Internet, en la frecuencia modular sólo existe un programa que toda su programación la destina al rap y el hip hop: Vendetta en la estación Reactor, 105.7.

#5 ¿Qué es lo que más te gusta del rap?

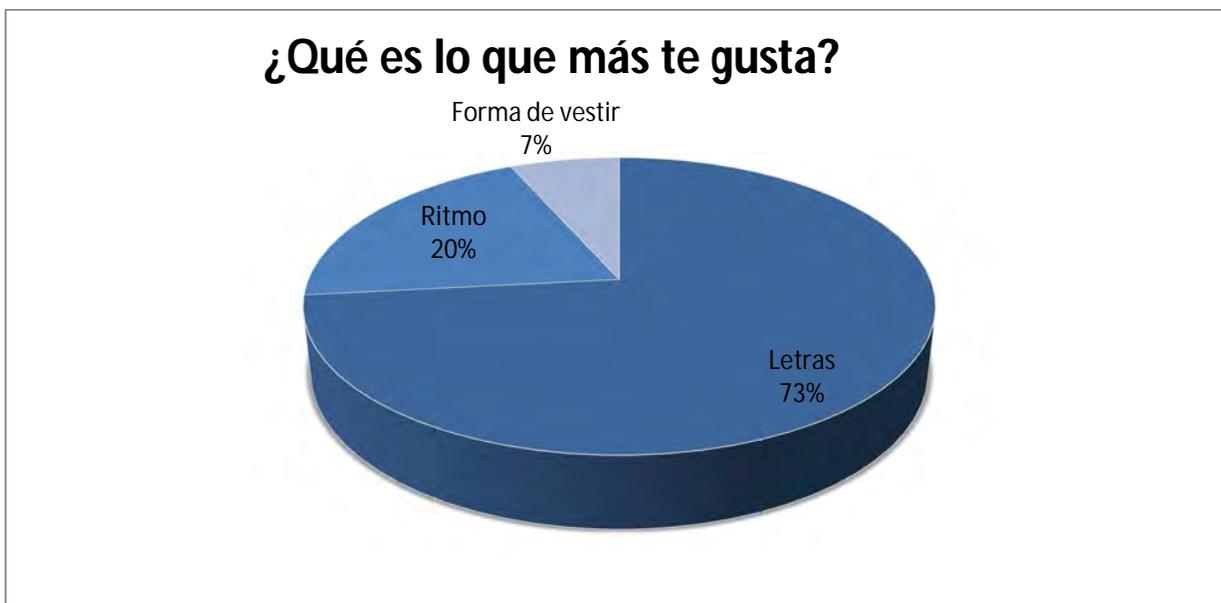
Un punto importante en el que se debate por qué a los jóvenes les gusta el rap y, por ende, asistir a eventos donde MCs interpretan canciones es: ¿Qué es lo que más les gusta? Es decir que les llama para invertir horas de su tiempo en tocadas que llegan a durar hasta 10 horas.

El punto cobra más interés cuando las personas que no están tan interesadas en el movimiento consideran que los eventos llegan a ser aburridos y monótonos, pues los asistentes sólo se dedican a escuchar las canciones que interpretan los MCs y los sonidos que emanan de las tornamesas de los DJs. “Sólo mueven la cabeza y escuchan, deben de terminar con dolor de cuello”, aseguró Paulina, una joven de 20 años que caminaba a las afueras del Foro Alicia, donde adentro Akil Ammar llevaba cerca de tres horas en su concierto acústico.

El ritmo de las canciones en el que el beat va en lo que se llama 4 X 4; las letras,

que en la mayoría de los casos tratan temas de la realidad social como la desigualdad, la pobreza y las situaciones que se enfrentan a diario en el barrio; o, tal vez, la forma de vestir, con ropa “tumbada” o playeras de sus raperos favoritos eran las opciones para acercarse un poco a qué es lo que más les llama a los jóvenes del rap y sus presentaciones.

Gráfica #11

Letras	88
Ritmo	24
Forma de vestir	8

Casi tres cuartas partes de los asistentes colocan las letras como el punto que más los atrae del rap y por lo que asisten a los eventos y siguen el movimiento.

Los encuestados consideran que pocos géneros o movimientos son capaces de demostrar la realidad de la sociedad y enseñar los pros y contras de la naturaleza humana y los conflictos que enfrenta sin tapujos, como lo hace el rap.

Las letras que escupen los MCs representan para muchos una enseñanza e, incluso, afirman que enriquecen su mente y alma a tal grado o por encima de lo que pueden encontrar en otros sitios como la escuela y los medios de comunicación.

Detrás de las letras, los jóvenes seguidores del rap colocaron el ritmo característico del rap, ese 4X4 lento, que “es capaz de llevarnos a otro nivel, a concentrarnos o relajarnos”.

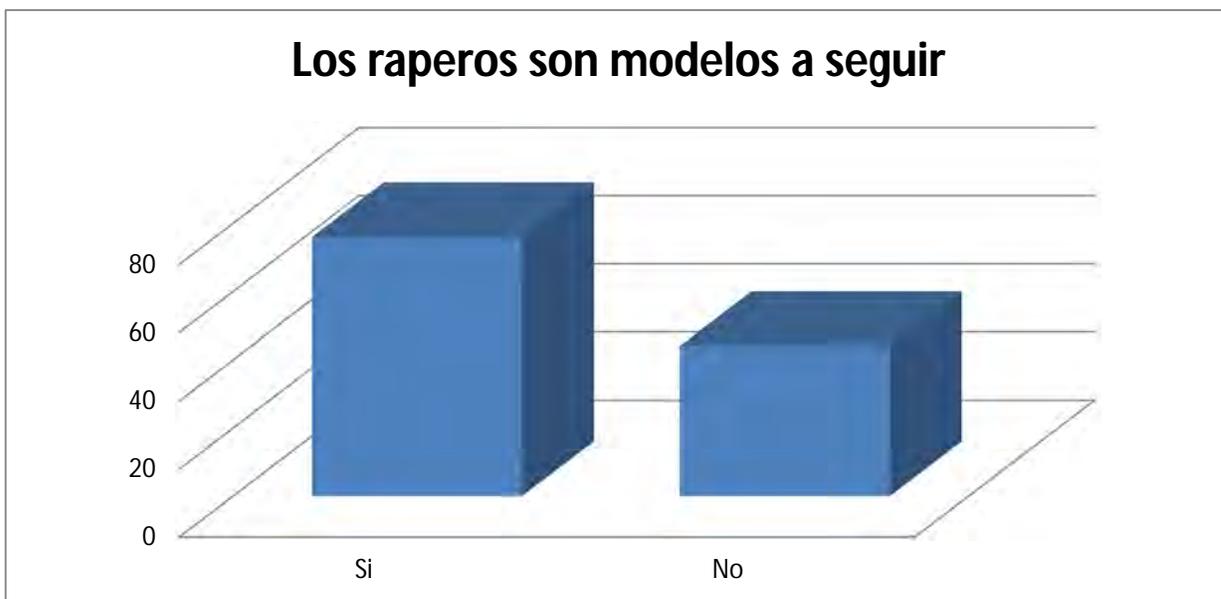
Como se mencionó anteriormente la forma de vestir vuelve a ser un elemento de poca importancia para los raperos, pues sólo les gusta al 7% de los encuestados.

#6 ¿Los raperos son modelos a seguir en tu vida?

Así, los raperos han conseguido establecerse como ídolos en los jóvenes del Distrito Federal. ¿Los motivos? La creatividad para improvisar en la tarima, su capacidad para realizar canciones con temas actuales, que ocurren a diario (Akil Ammar sacó *Yo no voté por ti*, días después de que Enrique Peña Nieto fuera electo presidente de México en 2012) y su presencia en el escenario.

Por estos y más motivos, se cuestionó a los asistentes si los MCs son modelos a seguir en su vida cotidiana.

Gráfica 12

Sí	76
No	44

Aunque la respuesta estuvo dividida, el “Sí” al final obtuvo 63.33% de las preferencias, con lo que se llega a la conclusión que gran parte del por qué los jóvenes asisten a eventos de rap y les gusta el movimiento es porque encuentran en él a íconos en los que se ven reflejados o desean ser en un futuro como ellos.

Conclusiones

Con la encuesta, al final se puede concluir que el hip hop y el rap es seguido por jóvenes de diversos géneros, edades y residencia, aunque hay ciertos elementos que sobresalen.

En principio de cuentas, aunque jóvenes de todas las edades asisten a los eventos de rap, incluso llegan a presentarse adultos, el grupo que más tiene presencia son los que pertenecen al grupo de los 15 a los 19 años. Este sector representa más del 50% de los jóvenes que se dan cita en las tocadas, mientras que las personas

mayores de 24 años sólo asisten 7 por cada 100 fanáticos.

Otro punto importante en el aspecto socioeconómico es el género. Aunque las mujeres cada vez toman más fuerza en el movimiento aún son superadas por los hombres raperos. Así se puede afirmar que por cada 10 asistentes sólo tres son féminas, y de ellas cerca de la mitad asisten por acompañar a sus parejas o novios.

En cuanto a la ocupación, los estudiantes se adueñan del primer sitio, por encima de los jóvenes que estudian y trabajan; mientras que las personas llamadas *nini*, que no estudian ni trabajan son lo que menos asisten a conciertos de rap. Como conclusión se puede afirmar que, aunque no es una regla, se debe de tener conocimientos y ser alguien que guste del estudio para también tener una afinidad con el rap. Así lo dicen las 85 personas de 120 que fueron encuestadas.

El último punto del estudio socioeconómico es la residencia, donde destaca por encima de todos los estados el Distrito Federal, mucho tiene que ver con la proximidad de los eventos, pues todos ellos se realizaron en la capital. Aunque no se debe pasar por alto que el Estado de México y la provincia también son representados en los conciertos.

Entrando en materia de las preguntas de la encuesta se puede afirmar que para los jóvenes el hip hop significa una cultura. Muchos son los aspectos que sostienen esta idea: desde los años que tiene de vida el movimiento, hasta las letras que hablan de la realidad en la que se vive, hasta definirlo como un compañero que esta siempre con ellos, en las buenas y en las malas, además de que está formado por cuatro elementos.

En cambio, son muy pocos los seguidores que piensan que el hip hop y el rap se tratan de una moda (sólo 3% del universo).

Al no ser una moda, no es importante la forma de vestir para los jóvenes para

considerarse un rapero o un seguidor del movimiento. Sólo 7% del universo cree que la forma de vestir es un punto que resalta en la cultura o movimiento.

Gran parte del gusto del rap es que para muchos de los jóvenes “no encontramos el rap, él nos encontró a nosotros”, aseguran. Pues la mayoría afirma que lo hallaron en las calles, sin que nadie se los mostrara, más que sus amigos.

La última pregunta cuestiona que es lo que más le gusta a los jóvenes del rap. Con base a las respuestas anteriores en las que se estableció que la mayoría son personas que cuentan con estudios y que aseguran que el hip hop no es una moda, es coherente que las letras de conciencia y protesta que caracterizan al rap sea el elemento que más atrae a los jóvenes.

CONCLUSIONES GENERALES

El hip hop y el rap es un movimiento que crece día a día en el país y más precisamente en el Distrito Federal. La veracidad de sus letras, su ritmo que mezcla los beats que hacen mover los cuellos de los jóvenes con los scratches contagiosos e, incluso, su equivocada percepción de la sociedad han hecho que cada vez tenga más adeptos.

Y es que tanto los fanáticos como los protagonistas de lo que para ellos es una cultura en apogeo están de acuerdo en que la escena ha tomado fuerza en los últimos tiempos, de manera más específica en los últimos cuatro o cinco años.

En el estudio se logró cumplir el objetivo principal que fue establecer por qué el rap, la forma de expresión hablada del hip hop, es capaz de reunir e identificar a tantos jóvenes, aunque gran parte de los individuos ajenos al movimiento se mantienen desinformados de lo que significa en realidad la cultura o contracultura.

Se puede decir que los raperos han crecido en cantidad y calidad. Voces autorizadas del movimiento como Akil Ammar, MC Luka y DJ Aztek 732, entre otros, así como la gran mayoría de los asistentes a conciertos en la capital del país coinciden que, a diferencia de lo que se piensa y de lo que ocurría hace algunos años, el rap y el hip hop han dejado de ser un grupo cerrado en el que sólo intervengan unos cuantos.

“Ya no es como antes que sólo venían los chavos a las tocaditas y que cuando querían comprar una lata para rayar lo hacían de forma clandestina, ahora los papás los acompañan a los eventos y hasta ellos compran los sprays para regalárselos”, aseguró DJ Aztek 732, uno de los pioneros en el rap nacional, una voz autorizada.

“El rap ha dado el siguiente paso. Ahora hay rap para todos no sólo para los raperos o cholos; el rap habla de todo ¿cierto? De lo que pasa en la vida y hay de todo tipo,

un rap que le puede gustar a los chavos, pero también a doctores o ingenieros; incluso a amas de casa”, dijo Akil Ammar, rapero referentes nacido en la Colonia Obrera.

Pero aún así el despegue ha sido lento, pues entre algunas grescas de los MCs que buscaban sobresalir más que sus semejantes, aunado a lo complicado que era encontrar el rap en los medios, ocasionó que haya un retraso en comparación con algunos otros países en los que creció de manera exponencial.

“Platicaba con Supernafamacho de Club de Poetas Violentos de España y ellos desarrollaron una industria desde 1996 o 1997 y tenían un sello y armaban ellos sus eventos y nosotros estábamos en la pendeja.

A lo mejor acá todo mundo quería ser el gran rapero y ponerse los cuernos de la luna y nadie se puso las pilas para desarrollar una estructura que nos ayudará en un futuro y nos tardamos, estábamos pensando si el otro se lo merecía más que el otro y perdimos tiempo”, indicó Pato Machete, considerado uno de los pioneros y precursores del rap en México.

Aún así dar una vuelta por el Foro Alicia, Plaza Peyote, el Salón Bombay o el Foro Hilvana es enriquecedor para todo aquel que guste de las contraculturas en el Distrito Federal. En esos sitios se pueden encontrar raperos de todas las índoles pero que con sólo verse se identifican y se reconocen.

Tal vez algunos sean del DF y otros de provincia, unos de clase media alta y otros de las clases bajas que con dificultades pueden comprar un boleto que oscila entre los 100 y 250 pesos, habrá trabajadores, estudiantes y ninis, pero todos se reúnen para ver a sus MCs favoritos en la tarima, y por qué no tirar unas rimas de Freestyle en las afueras de los inmuebles.

Y es que para ellos el hip hop es un agente que aman, del cual hablan como si

tuviera vida propia. No es complicado ver en su vestimenta las gorras o playeras con leyendas en las que enaltecen al rap y al HH como: Gracias hip hop por salvar mi vida; Despierto hip hop, sueño hip hop, como hip hop, Yo soy el hip hop: El rap me alivia o; Rap – (menos) mentiras= hip hop.

Es ahí en la forma de vestir donde los seguidores del rap encuentran un fuerte medio de identificación, de ubicarse en las calles y en los conciertos. Aunque en la encuesta realizada en esta investigación, cerca del 90% de los asistentes aseguró que la ropa no es importante, pues “la forma de vestir no hace al rapero” y “el rap no lo llevas en la playera, sino en el corazón”, lo cierto es que es un punto importante de expresión e identificación.

Con playeras de MCs reconocidos como Akil Ammar, Eptos Uno, Bocafloja o Bastón, los raperos se identifican entre ellos en las aceras, al conocer la playera saben también que quien la porta conoce sus gustos y los comparte. Además muchas de estas playeras cuentan con mensajes como “Educación es tu arma”, “Amo a mi país pero repudio a su sistema” y “El rap es vida”, una forma mercadotécnica que los artistas que venden sus productos han sabido explotar entre sus fanáticos.

Otra forma de vestir que, a diferencia de uno años y contrario a lo que se piensa por el público en general ya no se utiliza tanto, aunque no se ha perdido del todo es la apariencia de nigga o rapero del West Coast: playeras y pantalones extra grandes, acompañados de gorras con viseras planas e, incluso, paliacates y tenis deportivos o botas industriales.

Sea cual sea la forma en la que los raperos viven el rap, lo cierto es que ven en él a un amigo invisible que los acompaña a diario. En palabras de los entrevistados el rap está con ellos en sus mejores momentos, lo escuchan para estar de buen humor; pero también es un confidente en sus etapas de crisis y también cuando están enamorados o en vías de.

En la investigación se cumplieron todos y cada uno de los objetivos principales y secundarios que se plantearon en el inicio.

Así, se puede afirmar que hay muchas formas de comunicación del rap y el hip hop en los jóvenes del Distrito Federal. La presencia de ellos en los conciertos y eventos de rap los une y los hace afirmar que hay otros semejantes con los que comparten gustos musicales, ideas, problemas y formas de vestir.

La identificación se da desde el punto en que los jóvenes se encuentran en un círculo aislado que no es compartido por el resto de la sociedad, y aunque este grupo poco a poco se ha ido haciendo más grande con el correr del tiempo, verse en los eventos de hip hop los hace considerar que son un sector sólido que puede hacer frente a la cultura parental y hegemónica.

A final de cuentas muchos teóricos afirman que en las culturas alternas y subterráneas los jóvenes se visten y se comparten de cierto modo porque les gusta hacerlo, pero también porque les agrada que el resto de la sociedad los vea de este modo.

Para llegar al rap que se vive y transmite en el Distrito Federal tuvo que traspasar fronteras y pasar de generación en generación. Fue un proceso largo, nunca de la noche a la mañana.

Un punto flaco de esta investigación y cualquiera que desee involucrarse en el rap de México es el carecimiento de fuentes documentales; son muy pocas los libros que han tratado la llegada y el desarrollo del hip hop y el rap en la capital y el país. Aunque si existen documentos que se han dedicado a la historia del movimiento, la mayoría lo centra en su país de origen, Estados Unidos, y casi ninguno trata su llegada a países de América Latina.

Por esa razón este trabajo se inclinó desde un principio por las fuentes vivas (MCs,

DJs, grafiteros, b boys y seguidores del movimiento) para aportar ideas e información sobre la llegada y desarrollo del hip hop.

Las fuentes coinciden en que el rap y el hip hop llegaron a México por diversas vías, siendo las más importantes el intercambio de cultura que se realiza cuando los paisanos van a Estados Unidos y regresan con nuevas aportaciones para sus familiares.

“Yo empecé escuchando rap gracias a un tío que se fue al otro lado y trajo la música que se estaba escuchando allá: Run DMC, DJ Kool Herc y Grand Master Flash y dije: ‘esta música me gusta, es para mí, fue un enamoramiento desde la primera vez que nos topamos’”, indicó el DJ pionero en México, Aztek 723, miembro de los crews Vieja Guardia y 732.

Aunque no se puede marcar una fecha específica para la llegada del hip hop en México, porque como se mencionó líneas arriba fue el intercambio cultural y la transmisión de oído en oído lo que hizo que creciera en el país, se puede establecer a los inicios de la década de los 90 como el inicio del rap en el país. A partir de ese momento el movimiento ha vivido una serie de evoluciones hasta llegar al punto donde se encuentra en la actualidad.

Al término del presente trabajo, aunque los protagonistas del movimiento se niegan a dividir los tipos de rap, lo podemos dividir en tres sectores.

El primero estaría formado por los raperos underground que sobreponen ante cualquier cosa, la conciencia y la protesta. Los mejores ejemplos son Bocaflorja y Akil Ammar.

En el segundo grupo deben estar los MCs que son reconocidos por su capacidad para improvisar o hacer Freestyle y que después de darse a conocer en videos de Youtube o competencias como la Batalla de Gallos organizada por Red Bull,

algunos han decidido seguir improvisando, mientras que otros han optado por sacar discos. Como ejemplos se tiene a Hadrian, quien ganó la el torneo a nivel mundial de la empresa de bebidas energéticas en 2008, Erik el Niño, quien llegó a la final en 2005, T-Killa, cayó en octavos de final en 2006, y Aczno, que representó a México en 2012. Sus estilos se caracterizan por ser más crudos o hardcore.

Un tercer tipo de rap sería el comercial, en el que no hay mejor ejemplo que Cártel de Santa, antes Control Machete y, por supuesto Caló.

Mención aparte merecen las mujeres en el rap, que toman fuerza pero aún son un grupo pequeño. Destaca el Colectivo Mujeres Trabajando, en el que sus líderes Ximbo y Jezzy P, son las raperas de mayor respeto y más reconocimiento.

Al finalizar este trabajo, en el Distrito Federal comenzó una nueva etapa. Las batallas que ponderaban más las letras escritas que la improvisación ganaban auge, como las SPIT, organizadas por el rapero Eptos Uno y la Liga XL 16, fundada por Sipo, uno de los freestylers más respetados del Distrito Federal.

El presente trabajo cumplió todos los objetivos que se trazó al inicio de la investigación. Pero también encontró algunos huecos que se previeron desde un inicio, el principal fue la falta de documentación sobre el hip hop y el rap en México, su llegada y desarrollo, algo que se trató de cubrir con las fuentes vivas que han vivido y experimentado el crecimiento de la escena en el DF y el país.

Es complicado hacer una prospectiva de lo que se avecina para el rap y el hip hop, pero haciendo una síntesis de lo que ha ocurrido en los últimos años más las voces optimistas de los protagonistas y el interés del público se puede afirmar que el movimiento crecerá tanto como los inmersos en él lo decidan. Aunque es claro que se necesita más unión entre los raperos y menos envidias, algo que ha predominado desde los inicios.

El trabajo realizado fue de gran satisfacción, pues desde siempre se deseó aportar un tema informativo al movimiento que contuviera tanto la historia de su nacimiento y su llegada al país, como su desarrollo y crecimiento en la Ciudad de México.

Cabe destacar que al igual que muchos seguidores el rap ha sido un amigo inseparable para el autor, con el que se han compartido miles o millones de experiencias desde la secundaria y la preparatoria por lo que finalizarlo y aportar un granito de arena para las nuevas generaciones que se preguntarán de donde viene y cómo llegó el rap al país es muy gratificante...

...Gracias hip hop por salvar mi vida.

ANEXOS

Cuestionario aplicado a 120 personas para estudiar la identidad que logra el hip hop y el rap en los jóvenes del Distrito Federal.

1. ¿Qué significa para ti el hip hop?

a) Moda b) Cultura c) Forma de vida d) Otro ¿Por qué?

2. ¿Es importante la forma de vestir para ser un seguidor de rap?

a) Si b) No ¿Por qué?

3. ¿Cómo encontraste el rap?

a) En la calle b) Con los amigos c) En los medios d) Otro... ¿Cómo?

4. ¿Qué es lo que más te gusta del rap?

a) Sus letras b) Su ritmo c) La forma de vestir d) otro ¿Por qué?

5. ¿Quiénes son tus raperos favoritos en México?

6. ¿Son modelos a seguir tus raperos favoritos?

a) Si b) No ¿Por qué?

7. ¿Por qué asistes a conciertos de rap?

Entrevistas

Aczino

Es miembro del crew MC4, ganador de la Batalla de Gallos en Colombia en 2013. Es uno de los freestylers con mayor reconocimiento en México, América Latina y habla hispana. Ha representado al país en eventos de improvisación en Sudamérica y Europa.

¿Cuánto llevas en el rap?

Llevó siete años, empecé en 2005.

¿Cómo te adentraste en el género?

Yo andaba en patineta en ese tiempo y en una tienda donde vendían cosas para skate y grafiti vi a unos chavos improvisando y me llamó la atención; lo empecé a hacer y vi que lo podía ejecutar.

¿Qué tipo de música escuchas?

Escuchó de todo pero más el rock, y el tipo de rap que me llama más la atención es el que tiene una manera de ejecutarse con mucha técnica para el rapeo con las rimas más raras, con la palabra que nadie pueda rimar.

¿Grupos que sigas?

Nas, Wu Tang Clan y de hispanos KCO y me gusta Cancerbero, pero más lo clásico como B.I.G.

¿Y del rap mexicano?

T killa, Danger, Los Caballeros del Plan G, Vieja Guardia.

¿Se puede ser un buen freestyler y un buen MC que produzca buenas canciones?

Es cuestión de tener la capacidad de saber bien como componer las letras y para improvisar la habilidad para sacar las rimas rápido al momento que está saliendo y con ingenio. Si se puede pero cuando ganas batallas es cuando te dicen que no eres bueno para las canciones, pero los que dicen eso, la mayoría no sabe improvisar.

¿Cómo mejores las rimas en la improvisación?

Son muchas cosas: primero sólo las tiraba y no sabía bien que era lo que se necesitaba y ahora ya sé que tal vez el repetir palabras como “una vez más” y “te lo digo” y bla bla bla “te lo digo”, las muletillas son algo que se eliminan con el tiempo y el hecho de encontrar un método de cómo clavar la rima. Si por ejemplo ya tengo la palabra con la que quiero acabar la idea, sacar tres cuatro cosas que rimen con eso y al último la rima y se oye mejor.

¿Existe la crítica de que las rimas ya están preparadas?

Pues si existe, pero ahí ya no es *free*, la improvisación es en el momento, puedes jugarlo bien en el momento pero no es improvisar, entonces eso no se cuenta como *free*, hay muchos MCs que lo hacen pero se nota porque a la siguiente batalla ya no te dan rimas.

¿Qué tipo de rap realizas?

Hago rap hardcore. El hardcore es más crudo o rapear soltando rimas con una misma finalización por ejemplo cuadro, ladro, desangro...escupirlas llevándolo a lo crudo u oscuro, se diferencia del demás rap porque no es tan cantado ni habla de que trae gorras nuevas o tenis nuevos, es más crudo de la realidad.

¿Cómo ves al rap y el free en México?

El free ha crecido mucho y eso afecta porque cuando empecé los que lo hacían tenían más respeto por el hip hop, ósea no tiraban cualquier rima sino que practicaban para sacar mejor flow, mejores métricas y ahora pues pasa por lo mismo

de la tele, creen que nada más es eso. Lo bueno es que ha crecido y que hay muchos MCs muy buenos y mucha competencia.

A mí me da gusto que se estén escuchando grupos a nivel masivo que haya grupos que llenen plazas de la rama que sea, y que vayan al extranjero y vean al mexicano igual, aunque a veces no cobran igual. Pero ha crecido mucho, incluso los medios le dan más importancia

El inicio de la apertura en medios masivos como la televisión, ¿cómo la han tomado tus seguidores, has recibido críticas, te han apoyado?

Siempre habrá alguien que le guste y alguien que no, lo importante es que te hagan caso, lo malo es que no me hicieran caso. Si te hacen caso a los que les caes mal es que vas por buen camino. Y lo de la tele se ha malinterpretado por gente, pero lo hacemos para que nos escuche más gente y vean lo que estamos haciendo porque yo no naci siendo rapero, me enamore del rap porque vi a alguien rapeando.

Nosotros hemos querido dejar en claro lo que es el freestyle de verdad y no sólo contar chistes, pero a mucha gente le tiene miedo el crecimiento, aunque uno vaya a demostrar lo que es en verdad. Pero creo que hay que abrirnos más y no tener miedo a lo grande.

¿Beneficia esta apertura a la cultura?

Claro que si porque gracias a esto mucha gente nos está abriendo el espacio y así como fuimos al principio a improvisar, ahorita nos dan espacio para tirar rolas en radio o en tele o para anunciar el disco o eventos y ahí se van abriendo los espacios. Queremos llegar a más gente.

Akil Ammar

Akil Ammar es uno de los MCs más reconocidos en la escena *underground* de la Ciudad de México, que ha estado presente en la escena desde 1996. Cuenta con cinco álbumes de estudio: Reflexión (2002), Momentos (2003), Deja Vú (2006) y Requiém (2009) y Postdata (2012), el cual contiene

canCIONES en contra del sistema como “Yo no voté por ti”, dedicada a Enrique Peña Nieto, la cual salió el día que fue nombrado presidente de México.

¿En algún momento pensaste que te ibas a convertir en un ícono del rap en el Distrito Federal?

No, nunca, de hecho empecé a hacer rap porque me gustaba porque me desahogaba escribirlo; porque me gustaba el ritmo, me gustaba escribir lo que me pasaba, jamás pensé que la gente cantará mis canciones y que viviera a través de ellas.

¿Es difícil ser un referente para los que te siguen?

A lo mejor el adjetivo no es difícil, sino es una gran responsabilidad porque hay mucha gente joven que viene a los conciertos desde niños hasta chavos de 20, Lo que digas tiene un impacto en la gente, no puedes decir una estupidez o una tontería. La gente te ve como un ejemplo a seguir y tienes que estar muy consciente de que tu conducta tiene un impacto. Trato que ser como soy en la vida diaria, lo más pensante posible, lo más cercano a lo que vivo.

¿En estos más de 15 años que tienes de carrera ha sido complicado llegar al punto en el que te encuentras?

Todo fue independiente, no tenemos que pedirle ningún favor a una disquera ni a una productora. Hemos crecido gracias al apoyo de la gente, a que nos movemos

a donde la gente va a buscar hip hop, el Internet ha ayudado demasiado, llegamos a todos lados del mundo sólo en Internet. Discos originales se venden en Latinoamérica y nos escriben de todos lados de Argentina, Chile, Colombia, Venezuela, entonces yo estoy contento con cómo hemos hecho las cosas hasta ahora.

¿Con el impacto que has tenido ha habido un acercamiento con alguna disquera para tratarte de jalarte hacia el mainstream?

No, nunca he recibido una propuesta de nadie, probablemente porque saben que lo que digo no es popular ni es para la radio, y aunque me la dijeran creo que no me interesa.

¿Qué significa para ti el rap?

El rap es la parte musical del hip hop y yo todos los días escucho hip hop. Escribir para mí es un desahogo, es una forma de reflejar lo que estoy viviendo. No todas mis canciones hablan de política ni temas sociales, me gusta escribir de amor, de amistad, de sentimientos humanos. Encontré en el hip hop la manera para poder decir lo que de otra forma tal vez no podría. A lo mejor muchos usan la pintura, otros el grafiti, el DJ, la poesía, la mía es el hip hop y me encanta que la gente se identifique porque muchos me escriben que han vivido o han sentido lo que yo, entonces vamos por buen camino.

¿Quiénes eran tus referentes musicales?

Empecé a escuchar de todo desde Mood, hip hop latinoamericano, y no sólo hip hop también me gusta el reggea, jazz, trova, hasta electrónica me gusta, menos el reguetón.

¿El rap en el Distrito Federal ha evolucionado?

Definitivamente hace 15 años no había este tipo de eventos (se presentó en el antro Caradura de la Roma), veías en la calle a alguien con unos pantalones baggies y decías a él le gusta el rap, ahora tenemos eventos en muchas partes del

país, el público ha crecido ya somos una manifestación cultural como el rock como el ska.

¿El rap es una cultura, una moda, un género?

No es moda, género musical tampoco, para mí un género es algo como el pop. Es una cultura, es un movimiento, es una forma de expresión de decir aquí estoy, existo, me gusta esto o no me gusta esto.

¿Podemos decir qué es o se puede llegar a tomar como un medio de comunicación social?

Sí, por supuesto, tiene todos los elementos. Depende como lo hagas, porque el hip hop se puede convertir en simple rap, cualquiera puede hacerlo, cualquiera puede rimar, pero se trata de que tenga un mensaje, un contenido.

¿La ropa se puede mostrar como un símbolo de identidad para los jóvenes?

Bueno la ropa no hace al raper, te vistes como puedes, como te gusta.

¿Pero la ropa con mensaje, como la que produce Indiegente (marca de Akil Ammar)?

La que hacemos trata de tener un mensaje, con lo que te sientas identificado con lo que puedas salir a la calle y que la gente lea y llame la atención tu camiseta, es muy difícil que alguien pase y no lea lo que tiene. Es otra forma de dar un mensaje sin que tenga que escucharlo, con sólo verlo. Educación es tu arma, Revolución, Resiste, son mensajes que das sólo con tu camiseta.

¿Cuál es tu opinión acerca de que los medios se quieren apoderar de los raperos que los vemos en programas comerciales como Sabadazo, donde muestran alguna parte del rap que tal vez no es todo y en forma como de chiste o burla?

Es justamente por eso que no respetan el hip hop. Tu le hablas a cualquier persona que no conoce de rap y lo primero que hace es mover las manos como un

payaso o denigrar la cultura hip hop y es por esas personas. A lo mejor lo hacen por gusto o porque quieren fama o dinero, yo tengo mi postura al respecto y los medios lo que quieren es vender, lo que quieren es algo popular pero el hip hop siempre va a ser de las calles.

¿Ves al hip hop en México como se encuentra en España o en Cuba donde se muestra lo que realmente es el rap y lo que expresa?

El hip hop en esos países sigue siendo *underground*, el que realmente tiene mensaje, no están en los medios masivos ni en espectaculares ni comerciales de televisión. El hip hop se puede quedar donde está en este país a menos de que nos quieran abrir puertas de medios masivos sin censurar lo que decimos, ni como lo decimos no tendría problema.

¿Cómo ves al rap y a Akil Ammar en 5 años?

No lo sé, la vida da muchas vueltas, mañana podemos estar tu y yo muertos, vamos a ver qué dice. A mí me gustaría seguir escribiendo y haciendo música, dejar una semilla, esto que pasa es impresionante porque sé que aunque mañana este muerto las canciones van a seguir sonando y la gente se va a identificar y los hijos de la gente que viene lo va a escuchar. Hacer esa clase de música me emociona.

Aztek 732

DJ del crew Vieja Guardia, es uno de los precursores del movimiento en México de hip hop, rap y el arte del DJ en el país.

¿Cómo ha cambiado el rap desde que tu empezaste y como encontraste el rap o porque llegaste a él?

Siento que atrás de mi hubo muchos djs que tocaron muchas cosas como High Energy, Eightis, disco, soul, Break beats y por ellos es de donde viene toda esta onda. Ha evolucionado tremendamente, el acceso a la información y la tecnología ha cambiado mucho la manera de ver la vida, más que el hip hop, el hip hop como un aspecto de la vida general.

Yo siento que yo no llego al hip hop, el hip hop llegó a mi porque soy uno de los vatos que creció en los ochentas en lo que era el cinturón de la miseria. Soy de la Olivar del Conde, de la calle 23 y nosotros vivimos muy de cerca como fueron los escombros del sismo, el tiradero de Santa Fe, de Tacubaya, los Panchitos, los Pachulis, te hablo de una escuela super old school, tal vez no tenga mucha caso citarla pero toda esa parte es lo que da ese background.

En lo personal siento que el hip hop llegó a mí, lleó por parte de uno de mis tíos que se fue a Estados Unidos, regreso y traía una grabadorzota y cassetes que había grabado en la radio de allá de XFM de Nueva York y ahí traía a grupos como Rappers 4 life.

Cuando escuche mi primera rola pensé este vato que está diciendo en ingles, en español y qué onda. Era lo que oía cuando yo regresaba de la escuela, regresaba de la primaria y mi tío tenía un taller de herrería y era lo que ponía y me llamó mucho la atención, después empecé a agarrar mucho su grabadora, a escoger sus discos, tenías cosas como oldies, de Run DMC, cosas raras que me llamaron. No había hip hop en México, fue una onda en realidad de emigrantes.

¿De qué año estamos hablando?

En el 86, 87 yo creo. Yo ya tenía 10 años más o menos, el tiempo ha hecho estragos en mis neuronas, ya no hay tanta sinapsis.

¿De aquellos años, cómo ha evolucionado el movimiento a la actualidad?

Ya no es un espejo, cuando somos chicos vemos nuestro reflejo en un espejo o en el agua; ahora nosotros ya nos vemos nuestros brazos, vemos nuestras piernas. El hip hop en México ya no es un reflejo, ya es algo que existe, ya no necesitamos decirnos si este rapero hace algo yo también lo hago, ahora decimos yo como DJ o como rapero hago esto, tengo unos sampleos propios, beats propios, siento que este *Frankenstein* hecho de cumbias, salsas, soul, tecno, rock, house music, hip hop que es lo que tenemos ahora, somos parte de esto y es como la luz del sol, el sol o el agua a todos nos llega no importa si eres rico o pobre, si seas de la Narvarte o Mixcoac. Eso es el hip hop como una luz para todos y más que un tipo de música es un estilo de vida y una cultura, si te gusta la música está el djing, si te gusta la literatura escribes rimas, aunque no seas rapero porque también está el spoken word, si te gusta cantar está el rapping, si te gusta la pintura el grafiti, bailas eres b boy.

Hoy en día en México si te das una vuelta en cualquier calle ves un tag o chicos haciendo beat box y esa es la herencia de esta camada que no sólo soy yo, sino una generación que lo logra desde los ochentas.

¿Qué le falta al rap para que no se mantenga en esa exclusión que vive en los medios y en la sociedad? ¿O tal vez lo que presentan los medios no es el rap verdadero?

El rap es lo que haces, el hip hop es lo vives. El hip hop está ahí y está vivo no le hace falta nada, no nos hizo falta un MTV o Telehit, no nos hizo falta un chingo de banda. Está vivo en las calles más que nunca, mis primos son taggers, somos b boys, la mayoría de mis amigos son MCs, el hip hop está vivo, que no necesitamos los canales es otra onda.

Si lo vemos en el pedo de los medios, a nosotros no nos hace falta nada, a los que les falta es a los medios voltear para acá, justamente en Twitter estoy enviando videos y cosas que hace la banda y beats y parecen que prefieren seguir en esa

zona de confort de algo que ya está hecho para no fallar.

¿Es algo más cultural de la sociedad mexicana, porque en otros países tiene más conocimiento de lo que es el hip hop?

He tenido la oportunidad de viajar a Las Vegas, El Salvador Guatemala, Los Ángeles y el problema no es ese, el lio es que nuestra sociedad está dictada por los medios de comunicación y los falsos líderes de opinión, entonces dicen “nosotros nos vamos a basar en ese punto y vamos a seguir vendiendo lo de siempre”. Sólo falta que vayas a una fiesta a Mixcoac, Ecatepec o Neza y al Bordo o en el centro y el hip hop está vivo, que los medios no volteen es otra cosa. No necesita un respirador porque existe, pero en el 2 o en el 13 no va a pasar y la gente vivo con eso.

En el metro esta, cuantos traen la gorra, el pantalón tumbado, cuantos tags te encuentras en el metro, cuantos stikers te encuentras en las calles, cuantos b boys hay en una fiesta de 15 años o en una prepa.

Los programas que se basan en este moda del freestyle ¿lo ves cómo un problema?

No hay un problema, desde los tiempos de Roma siempre ha sido así. Al pueblo pan y circo estamos entretenidos con trivialidades. El free que meten es el de yo soy bien cabrón y tu no bla bla bla, pero te apuesto que pocos raperos tocan puntos que nos tocan a nosotros. Queremos el espectáculo, entre esos compas hay buenos que conozco pero no es culpa de ellos, es de los medios, que lo toman de esa manera.

¿Qué es la Vieja Guardia para ti?

La Vieja Guardia es la familia que yo escogí, he leído algunas cosas que hablan de que cuando llegamos aquí ya estudiamos a dónde venimos, pero mis amigos son mis compadres con los que me gusta no hacer nada, sentarme y platicar. Son la familia que yo escogí, a Sepulturero lo conozco desde los 14 años, Muelas de Gallo de la Banda Bastón fue de los primero que encontramos, MCLuka a los 17

me avente un tiro de free con él. No puedo concebir mi vida sin el hip hop y VG es parte del hip hop.

¿Cuáles son las limitantes en VG?

Vieja Guardia puede hacer lo que VG quiera y tal vez eso es lo que nos ha detenido durante mucho tiempo. Es como un caballo, si una pata avanza y la otra no se cae, todo va coordinado y hasta que no llegamos a un consenso no sucede y tal vez es lo que nos ha mantenido durante 15 años sucediendo. No nos detiene nada y nos proporciona todo. Conozco muchos crews de grafitis que han tronado por seguir a una cabeza y esto no sucede en VG.

¿Está unida la cultura de hip hop en México, por ejemplo los grafiteros con los raperos o con los DJs?

Esta totalmente unida. Desde hace 20 años está unida, los grafiteros conocen el rap. Mi crew el 732 tiene 20 años y crecimos en todo eso. Para nosotros era más difícil porque no teníamos acceso a tanta información, hoy no importa que vivas en el barrio sólo preguntas de donde viene lo que estoy haciendo, lo que estoy escuchando, si es cierto y no tengo lío en que mi compa se meta un tag y luego baile break y yo me suba a ver un scratching.

Tal vez antes podías entenderlo así pero ahora con la información resulta ilógico que no se conozca en donde estamos y el que no conozca su historia está condenado a repetirla. Los crews estamos unidos desde siempre, mi banda de grafiti diseña para quien quiera, los DJs estamos produciendo, los raperos tienen tours, si existe.

¿Qué le has dado al hip hop y que te ha dado a ti?

No puedo concebir mi vida sin el hip hop porque me dio un nombre, me dio una alternativa a la escuela, una alternativa a la media, medio una manera de pensar distinta, me dio un proceso creativo, me enseñó que no todo es tocar la guitarra, no todo es acabar la carrera técnica, no todo es acabar la universidad privada, con todo respecto. Yo no lo hice pero hay algo para mí y hay algo para todos. Hip hop es una filosofía de vida que existe ahora como una manera de resistencia en las

sociedades modernas, ósea el hip hop no te dice tú tienes que cumplir con esto, es libertad.

Algo más que desees agregar...

Hagan lo que aman y amen lo que están haciendo, y tengan todo en esta vida menos miedo porque el miedo paraliza; estamos en un momento muy crítico en la vida de nuestro país y de la sociedad, pero si entre nosotros está, todo estará bien; mantengamos juntos, dejémonos de ver como competencia, somos compañeros, no hay nada que demostrar. Vieja Guardia por vida.

Bocafloja

Aldo Villegas, mejor conocido como Bocafloja es pionero en el estilo de rap consciente, líder del Colectivo Quilombo Arte. MC, artista de spoken word y poeta. Reconocido por ser uno de los precursor del hip hop consciente en México. Cuenta con una trayectoria de 17 años en el movimiento del rap.

Comenzó su carrera con el grupo Lifestyle (1996-1998) y Microphonk (1999). Ha trabajado como solista desde 2002, cuando sacó su EP Lengua insurrecta. Después ha puesto en las calles seis álbumes de estudio: Pienso Luego Existo (2003), Jazzyturno (2004), A Título Personal (2005), El Manual de la Otriedad (2007), Existo: Matriz Preludio al Pienso" (2009) y Patologías del invisible incomodo (2012). EN sus líricas abarca temas de contenido social, desde la desigualdad, el capitalismo, la globalización y la manipulación de los medios de comunicación en la sociedad.

¿Cómo surgió la idea de realizar eventos de spoken word y cómo ha evolucionado?

La idea de hacer un evento de spoken word siempre respondió a una inquietud desde el inicio de mi carrera porque siempre ha ido muy ligado al movimiento y al ejercicio poético. Desde el primer CD y demo que sacamos siempre realizamos spoken. Entonces si es bien importante involucrar a la banda y hacer un evento donde la poesía fungiera como el elemento más notorio. Lo empezamos a hacer hace cuatro años y lo hacemos al menos una vez al año.

¿Es estrecha la relación de la poesía con el rap?

Está hermanada, el rap responde a un ejercicio poético y vienen de la misma esencia, al menos el tipo de poesía que nosotros defendemos es una poesía que viene de procesos históricos de marginalización y de lucha social y responsabilidad colectiva, son muy hermanadas.

¿Para ti qué es el rap y cómo lo utilizas?

El rap es la palabra, es la forma en la que comunicamos y sintetizamos un discurso y conectamos con la comunidad; es la forma en la que empoderamos al invisible, ese es el lenguaje de comunicación más afable entre una comunidad social

¿Es importante el mensaje en el rap? ¿Es importante mantenerlo puro?

No hay un mensaje puro como tal, lo que es importante para mi es la responsabilidad social, hay mucha cuestión ideológica diferente, muchos procesos en los que uno se puede involucrar y participar, pero lo que es importante y considero fundamental es la responsabilidad social.

¿Sirve para educar?

Si, sirve para educar de una manera diferente, de una manera contrahegemónica, de una manera que el sistema educativo no nos provee, sirve para educar de una manera que es más relevante para nosotros.

¿El tipo de rap que utilizas a que público va dirigido? Hay ciertos términos que tal vez un chavo de 14 años no pueda entender...

Ese es un proceso que se da con el tiempo. No considero que haya palabras rebuscadas o palabras que cierto grupo social no debería acceder, es un proceso en el cual la gente va apoderándose del vocabulario y haciéndolo suyo, mi lenguaje, mi discurso y mi trabajo está dedicado a toda la gente marginalizada de color del mundo, a los prietos del planeta, y también para las hegemónicas y a la gente que no forma parte de esa condición. pero que de alguna manera se puede tomar ese proceso.

El rap aun no se apodera del la sociedad o no toman el rap como lo que en verdad representa, ¿a qué crees que se deba?

Se debe a que la cuestión mediática es muy poderosa y lo que se promueve a

nivel mediático y de cultura es una cultura cómoda, coherente y confortable con las hegemonías, con el capital y con las jerarquías y el promover este tipo de culturas a un nivel masivo es totalmente inconveniente para el sistema, es por eso que nosotros no podemos acceder a ciertos espacios y es por eso que la mayor parte de la gente lo desconoce.

¿En tus más de 15 años de carrera cómo ha evolucionado el rap en México?

Ha evolucionado muchísimo en fondo y forma, en la parte estética y discursiva y es mi responsabilidad seguir evolucionando, seguir siendo coherente en la forma en la que escribo y la manera en la que me comunicó con la gente porque soy bien o mal soy un comunicador social.

Carlos Vargas

Locutor, conductor, especialista de hip hop, con más de 10 años como hip hop head en los que ha difundido el movimiento a través de programas de radio e internet, eventos de rap. Es reconocido por haber entrevistado a los principales exponentes del hip hop nacional.

¿En qué momento llega el hip hop y el rap a México?

Pues no creo tener una fecha exacta, pero la mayor influencia definitivamente llego al momento de tener una banda como Control Machete moviéndose en la escena de la música comercial. Seguramente muchos dirán que Caló inicio todo, pero claro que hablamos de propuestas reales, propuestas que tanto tu como yo, como los que están metidos en esto sabemos a qué nos referimos, en ese contexto le calculo que a mediados de 1996 o 1997... pero claro muchos lo consumíamos desde muchos años atrás con nuestros familiares que Vivian en el extranjero y les pedíamos los discos de rap, muchos lo recordaran.

¿Qué diferencias encuentras con su origen a la actualidad?

Pues muchísima, posiblemente sea más el acceso a la música actualmente. Como decía antes teníamos que esperar a los familiares que Vivian en Estados Unidos para poder tener discos de rap, hoy ya podemos escucharlos justo el día del lanzamiento, entonces claro antes la accesibilidad era muy limitada.

¿Hay exclusión en la mayoría de los medios de difusión y en otras culturas o géneros como el rock al hip hop en México? ¿Por qué?

No lo creo, al contrario muchos medios masivos hoy siento que lo ven como un entretenimiento, digo ahora hasta vemos batallas en el programa de los sábados, pero también hay que tomar en cuenta que esto no es para nada bueno, este tipo de medios creo que demeritan de cierta forma nuestro trabajo. Pero aun así hay medios

honestos que si promueven el hip hop de una manera chida, en el caso de la música como el rock por ejemplo no creo que excluyan al rap, al contrario hay muchos trabajos en conjunto, lo vemos desde tiempos de Aerosmith con Run DMC... entonces creo que todo es cuestión de cómo veamos las cosas.

¿Por qué hasta hace un par de años costaba trabajo la difusión del hip hop en el país?

Pues creo que era más que nada por crear espacios buenos para poder difundirlos. En mi caso llevo más de 10 años difundiendo, en Acapulco por ejemplo el programa En efecto tiene 16 años haciendo radio hip hop, pero tal vez sea porque faltaban hip hop heads que tomaran los medios como otro elemento más de la cultura, aunque a nuestros días aun muchos creen que la única forma de hacer hip hop es rapeando, pero también podemos profesionalizarlo a través de los medios.

¿Debe permanecer el rap en el *underground* para que sea puro?

No claro que no, hoy también vemos rap comercial muy bueno, así como también rap underground muy malo, creo que eso de que solo el under es real no es más que otro estereotipo que creamos en la cultura hip hop. Yo en lo personal siempre lo veo simplemente como rap malo y rap bueno, aunque disfruto ambos y aprendo de ellos.

¿Están divididos los elementos de la cultura hip hop (break dance, y grafiti con el rap) en México?

En ciertos casos creo que sí, pero no tanto, es más que la cuestión de elementos, la cuestión humana, al final creo que todos pueden trabajar en conjunto sin joder al otro, hay exponentes muy buenos de todos los elementos en el país.

¿Por qué hay más conocimiento de lo que en verdad representa el hip hop y el rap en países como España, donde hay más mainstream? Te hablé de raperos firmados por transnacionales como Nach Scratch o Porta

Por las disqueras. En México siguen encasillados en el pop y la banda, las grandes

transnacionales no se han metido a explorar que en el hip hop hay publico que prefiere tener el disco de Akil Ammar o MC Luka en físico que el MP3... creo que todo se debe más que nada a la ignorancia y también puede ser que muchas disqueras ya hayan buscado a ciertos exponentes pero estos tal vez quieran pasar sobre sus principios e ideales, pueden ser muchas cosas.

¿Qué le hace falta al rap mexicano, en qué etapa lo pondrías?

Más profesionalismo y más respeto al trabajo del otro sin importar el estilo, creo que eso es lo que falta en el hip hop mexicano, aun hace falta mucho para que podamos decir que tenemos una estructura como la de Estados Unidos o Francia, pero aun así creo que vamos por buen camino.

¿Hay unión en el rap nacional y cuántos tipos de rap identificas? ¿Por qué en pocos eventos se pueden encontrar por ejemplo a un Akil Ammar con Eptos Uno o a Aczino con Bocafloja?

Pues va más que nada enfocado a los gustos de cada público y posiblemente tiempos y cosas de esas que tienen que ver con la logística de un evento, pero personalmente sí creo que falta más unión en ese aspecto.

¿Cómo vislumbras el futuro del rap mexicano?

Falta mucho trabajo, pero creo que mas consolidado como una cultura, pero que no necesita de las disqueras o medios masivos para crecer.

¿Se puede tomar al rap como un medio de información?

Claro, el rap es el periódico del barrio... no hay mas, ahí nos enteraremos de lo que los medios no quieren exponer.

El freestyle que se ve en la televisión, ¿afecta o ayuda a la cultura?

A mí en lo personal no me gustan las batallas de freestyle sobre todo porque muchas basan su contenido en simplemente mentarse la madre, pero respeto a los que lo hacen porque al final es parte de la cultura, pero ese que sale en la tele no

ayuda en absolutamente nada... hay que trabajar más las formas de cómo llegar a la gente que no está relacionada con esto.

Algo más que gustes agregar

Gracias por tomar en cuenta mi punto de vista, saludo a toda la comunidad hip hop de México y a ¡seguir trabajándole!

DJ Alí

Es fundador, presidente y miembro de Masare Records, uno de los pocos sellos discográficos especializados en hip hop y música urbana en el Distrito Federal. Alí es se define como un DJ Party Rockin' Hip Hop, uno de los artistas con mayor crecimiento en la escena. Con menos de 10 años en como DJ profesional DJ Alí se

ha ganado el respeto de la cultura hip hop del país, gracias a sus originales y frescos performances, que se caracterizan por el scratch y la interacción con los vinilos. Alí ha organizado desde 2010 el evento I love hip hop, que trata de reunir a los mejores exponentes nacionales del rap.

¿Cuánto tiempo llevas como DJ y cómo fue tu inicio?

Mi carrera profesional como DJ tiene siete años, yo desde que era pequeño, desde los 13 años empecé a tocar en fiestas, era como sonidero, en esa época me creía DJ pero sólo ponía una canción tras de otra lo que se le conoce como selectors. Después de eso empecé a hacer remixes por computadora, todo lo hacía de una forma empírica yo no tenía amigos que fueran tan clavados, después lo deje de hacer porque me metí a la universidad y creí que tenía que estar al 100% en la universidad y no la podía mezclar con la música. Pero al paso de dos años me dí cuenta que ese era un error muy grande y como nunca había aprendido bien a hacerlo decidí meterme a estudiar a una escuela de música, es en ese momento en el que se me abren todas mis ideas musicales y por eso en teoría mi carrera profesional ha sido breve pero por lo mismo me desarrollé rápido y me pude posicionar rápido como DJ.

¿De dónde viene el nombre de Ali y cómo nace Masare Records?

Ali es uno de mis apellidos, nada más que Ali también es un nombre, era el nombre de mi abuelo, aquí en México lo ponen como apellido y de ahí lo tomé.

Yo formó una marca que se llama Masare, que está principalmente basada en la ropa y el diseño. Bajo ese mismo nombre fundó la disquera Masare Records ya cuando estaba enfocado a la música y eso fue hace seis años que decido iniciar este proyecto y clavarme al 100 en la música urbana y el hip hop de nuestro país

¿Cuántos raperos y DJs integran el sello?

Al principio empecé yo sólo el proyecto, después por una entrevista de radio que me hacen me contacta Forte Realta y es con el primer rapero que empiezo a trabajar y es alguien ya de casa reconocido bajo el sello de Masare Records. Tenemos un par de años que empezamos ya con más raperos, ya tenemos una oficina propia, un estudio propio, y ya tengo la posibilidad de trabajar con más talento y es cuando se une MC Luka, Sepulturero, también Yoga Fire, el productor de Monterrey, Erick Santos; Dj Zero, T Capital, Da Why, Phul King fu y espero que no se me vaya ninguno.

¿Existe una alianza con la Vieja Guardia?

No, simplemente la Vieja Guardia es un colectivo con el que siempre hemos tenido una buena relación, todos sus integrantes son excelentes amigos y los conozco desde el día uno. Puedo decir que en una de mis presentaciones cuando yo empezaba como DJ Ali conocí a MC Luka irónicamente, después al paso de los años trabajamos juntos, tengo la fortuna de editar su último material que es La última y me voy, bajo el sello Masare.

¿Cómo ha sido el proceso de llevar la disquera teniendo en cuenta que en México el género del rap aún no sobresale tanto?

Ha sido difícil en el aspecto de que hay buena escena de hip hop, pero tal vez no hay una escena sustentable económicamente hablando del movimiento. Lo que nosotros empezamos a hacer es eso, toda la gente que está metida incluso a nivel oficina es gente que cree en el género y que creen en la música pero lo vemos como tal, como cualquier otro trabajo al que le dedicamos tiempo, cierto respeto y hemos ido creciendo en un modo en el que ahora vivimos de la música. La disquera ha ido creciendo y cada vez tiene una rentabilidad y una sustentabilidad mayor. No puedo

decir que ha sido de la noche a la mañana, ha sido de estar trabajando y estar creciendo, la gente ha reaccionado de buena forma con el proyecto.

¿Podemos decir que Masare Records cuenta con poca competencia en cuanto a un sello profesional de rap en México?

No podría decir que no contamos con competencia. Hay otra gente que está haciendo disqueras, lo único que puedo decir es que como disquera de hip hop somos la única que tenemos una distribución propia en iTunes, tenemos una distribución propia en discos físicos en tiendas como Mixup, lo cual se que no hay otras disqueras que lo hagan. Trabajamos con otras disqueras de hip hop de Monterrey, pero nosotros distribuimos su música, entonces lo que hacemos es un trabajo importante. Si hay disqueras, pero no conozco que hagan el trabajo de nosotros. De hecho nuestro primer disco que lanzamos a través de Masare fue el disco de Forte Realta y se distribuyó en Mixup, pero nosotros directamente no lo distribuimos nos tuvimos que acercar a otra distribuidora de música.

¿Qué se necesita para que la disquera pueda representar a un rapero o un DJ?

Nosotros al ser una empresa independiente nos dejamos llevar por otros valores, el talento es algo que debe de existir, pero algo en lo que nos basamos mucho es el respeto, que exista mucho respeto hacia lo que se está haciendo porque creemos que en México hay mucho talento en el hip hop pero no hay tanto respeto y siento que hay muchos artistas muy buenos pero que están sobrevalorados. De repente hay artistas que son muy buenos, pero su ego los sobrepasa y su falta de respeto los sobrepasa también y eso hace que no pueda concretar cosas más sustentables económicamente. Deben entender que el hecho de trabajar con una disquera no significa que está el camino resuelto sino que hay que seguir creciendo y apoyando el hip hop al 100 por ciento.

¿Has realizado el I love Hip Hop en el Salón Cuervo, ¿cómo ha sido la apertura de nuevos espacios para el rap que antes no salía del Alicia y el Chopo?

Yo creo que ha sido un poco difícil, pero tenemos la fortuna de abrir nuevos

espacios. Cuando nosotros empezamos desarrollamos eventos que se llamaban hip hop por la tarde, se realizaban en el Foro Cultural Hilvana en la colonia Condesa de eso tiene tres o cuatro años. En ese momento nadie hacía eventos en la Condesa, fuimos los primeros, y ahora raperos de renombre ya tocan en esos mismos foros y es un trabajo que hacemos buscándole ofrecer al público calidad, contar con buenos audios, que haya ingenieros, que haya iluminación, que haya visuales, y esos es algo que siempre nos hemos enfocado. Tal vez algunas veces como negocio no ha funcionado pero la gente lo valora y se da cuenta de que hacer un evento en un lugar que no tiene un buen audio a uno donde si hay audio vale la pena porque al final te puede exhibir el trabajo de los músicos.

Mencionas que algunos eventos que has realizado y que no son buen negocio, ¿el rap es redituable en México?

Lo que pasa es que muchas veces nosotros en todos nuestros eventos siempre nos hemos enfocado a dar costos accesibles. Para los eventos de I love hip hop el costo no va a superar lo que cobran otros promotores por un solo artista, nosotros siempre nos enfocamos por costos accesibles para que cualquier persona pueda adquirir un boleto y acceder a un evento de primer mundo. Cuando empezamos yo creo fue por la falta de experiencia que no llegaron a salir, pero es parte de lo normal como cualquier promotor que se dedica a hacer esta clase de eventos. Al final algunos eventos podrán haber sido económicamente no buenos pero la satisfacción ha sido excelente.

¿Es complicado ser DJ de hip hop en México?

Es un poco complicado. El otro día veía en el twitter de DJ SHadow que decía que por toda la vida será dj de hip hop pero si el público le pide tener ciertos matices, lo hará. Yo me consideró igual, yo tocó como DJ de hip hop, tocó con tornamesas, hago scratches, juego con los cortes de las mezclas, pero la música que tocó es muy variado, puedo tocar electrónica, con cumbia, con salsa, mashups, a capela algunas cosas y es algo que se le conoce a nivel mundial como Party Rocking' hip hop, que es una mezcla para poder realizar una fiesta. Al principio ha sido un poco

complicado porque no mucha gente lo entiende, pero ahora en la actualidad te puedo decir que me va muy bien, que la gente respeta mucho mi trabajo. Ahorita toco con Panteón Rococo, lo que en otros tiempos sería impensable y más porque es un grupo con muchos instrumentos en vivo y que me consideren a mí como otro músico más, es algo bastante bueno de hecho colaboré en dos canciones de su nuevo disco, les hice un remix que incluía cosas de Celso Piña.

¿Se encuentra dividido el hip hop en México?

De alguna forma si, se encuentra dividido en estilos. Para el I love hip hop nosotros habíamos considerado varios estilos. El I love hip hop es eso, es invitar a diferentes estilos de hip hop y le hicimos llegar la invitación a algunos raperos y nos encontramos con la tristeza de que algunos decían “es que el público de la gente que posiblemente vaya con este y con este artista no tiene que ver con el público que me ve a mí” y eso al final es un error porque lo que tratamos de hacer es demostrarle a la gente los diferentes estilos que al final a base de respeto puedes decir “ésto es bueno, tal vez no es lo que escuchó pero es bueno”. Entonces eso no le quita la validez. Creo que si estamos divididos y que el día en que no seamos amigos de todos y respetemos el trabajo del de al lado y entendamos que lo que hacemos es música y como música puede incursionar con matices diferentes, ese día va a cambiar la escena.

¿Te consideras un DJ de vieja escuela?

Mi estilo si es de vieja escuela, porque yo sigo tocando con viniles, yo no tocó con reproductores de CD y lo disfruté mucho porque al final cuando tocas con tornamesas es más fácil que puedas cometer un error porque estas utilizando tus movimientos de las manos, entonces si sueltas el disco mal puedes fallar. En cambio en un aparato digital es cosa de apachurrar un botón y no tiene tanto chiste. El trabajo de tornamesas es algo más elaborado y creo que la gente lo disfruta el poder ver como se trabaja con las manos y que depende de tu habilidad

¿Cómo se encuentra el hip hop y el rap en México? ¿Cómo lo vislumbras en un

futuro de cinco años? y ¿Qué viene para Ali?

El hip hop mexicano está en un momento en el que sigue teniendo crecimiento. Yo creo mucho en el hip hop mexicano y no sólo en los artistas que trabajan en Masare Records, te puedo decir que tenemos una buena relación con diferentes artistas y apreciamos el trabajo. Creemos que el hip hop sigue impulsando y que en un par de años esto va a explotar y va a ver más posibilidades para este género que lo único que nos falta es borrarlos estos clichés de que el hip hop tienen que sonar de alguna manera, cuando yo creo que en el hip hop eso es lo importante que puede sonar a muchas cosas con diferentes matices, diferentes sampleos y al final es hh haciendo rimas, pero yo creo que se vienen cosas importantes. Y lo que te puedo decir de nosotros para Masare es que en un par de años seguiremos trabajando e impulsando la escena para podernos posicionar como la disquera de hip hop más importante en América Latina y con presencia en todo el mundo. Esos son los objetivos que tenemos y cómo nos visualizamos.

Funky Maya

Referente del break dance en México. Cuenta con una trayectoria de más de 15 años en los escenarios, en la que ha representado al país en distintas partes del mundo.

Como impulsor de la cultura hip hop ha impartido clases, talleres, y conferencias en Estados Unidos, Europa, Centro América, y México en varias escuelas y universidades.

En la actualidad compite al lado de su grupo *Unik Breakers Crew* en competencias nacionales e internacionales, es invitado como juez en diferentes partes de la república, y continúa su trabajo de investigación sobre el *breakdance* en México.

¿En qué momento llega el break dance a México?

El *break* llega a México en base a varias teorías. Una es que entra por la constante migración de mexicanos a Estados Unidos. Hay varios *b boys* que dicen que fueron a EU y que a veces también llegaban personas que venían del extranjero y bailaban break. La segunda teoría, la más popular, es por medio de las películas como *Flash dance*, *Breaking* y *Beat Street* se desató un movimiento masivo de *b boys* por todo México. Hay datos también tales como vinilos y programas de televisión donde promueven el *breaking* en México y se ve la magnitud que tenía el break en el país, es la forma que llega la cultura del hip hop en México, antes que se supiera del rap la gente conoció al *break* primero.

¿Quiénes fueron los pioneros del movimiento en el país?

Se habla de varios pioneros en la escena, y por todo el país, en mi caso por ejemplo mis tíos bailaban *break* en Puebla y yo los veía bailar, obvio no era *b boy* entonces nada más los veía, pero es un ejemplo de que había muchos *b boys* en los ochenta. En el DF, por ejemplo, los más reconocidos y que hay datos de ellos son Los Rekas, y Los Master Wavers, y también en la zona de Neza se conoce de

Neza York City Breaker, estos son los más reconocidos pero también hay varios más, algunos otros se movían con Sonideros de los ochenta que tocaban música High Energy. Era un movimiento masivo.

¿En qué punto se encuentra el break dance en México en comparación con otros países?

El *break* se encuentra en un muy buen nivel en México, hay muchos *b boys* en el país y cada vez van destacando mas, lo que hace falta en México son apoyos ya sea de instituciones culturales o compañías independientes, no hay suficientes espacios para los *breakers*, hay muchos para danza, pero no para *break*, los *b boys* se tienen que adaptar a donde andan. Aunque esto es un elemento del hip hop, la adaptación, aun así si tuviéramos más espacios donde practicar el nivel los *b boys* destacarían más. Lo que si tiene México es mucho *feeling* o sabor, mucha energía y se ve ante otros países. Pero todavía hay mucho por hacer para que los *b boys* de México puedan tener las mismas oportunidades que otros *b boys* del mundo.

¿Qué se necesita para bailar?

Lo que más se necesita es mucha pasión por el baile, ya que esa es la motivación que te llevara a hacerlo y a practicarlo más y más, entre más tiempo lo hacen más lo comprenden y más lo destacan. Pero si es pasión, ya que se sacrifican también muchas cosas. Y en base a materiales pues ropa cómoda y mucha creatividad ya que si no tiene un piso linóleum pues se va a practicar al concreto pero también tiene uno que cuidarse para no estar pegándose y lastimarse, uno tiene que adaptarse al espacio.

5. ¿Hay unión en los cuatro elementos del hip hop?

Si, casi todos se conocen y los nuevos van viendo quien está en el movimiento. Pero no siempre se reúnen todos los elementos, en eso a que trabajar. Pero hay que trabajar más para que pueda haber festivales completos de hip hop y no nada

más un evento de rap o de break. Me gustaría ver más artistas del movimiento trabajando juntos y haciendo cambios juntos.

6. ¿Cómo vislumbras el futuro cercano del break dance mexicano?

La forma en cómo veo el *break* en un futuro cercano es que los *b boys* van a tener un mejor entendimiento del baile y que más espacios se abran para los *b boys*, mejores eventos y mayores oportunidades para todos. Habrá una mayor conciencia porque todos están haciendo un mayor esfuerzo para que el movimiento en México sobresalga.

7. ¿En qué porcentaje participan las mujeres en el movimiento?

Si hay un porcentaje de *b girls* en la escena cercano al 20% y va creciendo, pero todavía falta mucho más, si hay varias *b girls* y que destacan aun así tenemos que impulsar a que haya el triple o cuádruple de ese número para que sea más equilibrado y también aporten a la escena de su punto de vista.

8. ¿Qué tipo de música escuchan los *b boys*?

El tipo de música que escuchan los *b boys*, es de todo va desde funk, soul, rock, rumba o salsa, rap; no se encaja en algo específico porque siempre los DJs están buscando *breaks*, partes de la música que tenga una particularidad en las partes percusivas y las usan para que nosotros bailemos. Pero es amplia el tipo de música para que bailemos y nos da mucho material.

9. ¿Qué es lo más complicado que tiene que vivir un *b boy* mexicano?

Lo más complicado es que sea aceptado y reconocido ante el público general como un arte, creo eso es lo más pesado ya que muchos lo practican y hacen cosas maravillosas pero si el público viera todo lo que implica hacer este tipo de baile se sorprendiera porque muchos le dedican mucho tiempo y a veces no se valora el baile que hacen los *b boys*, a veces se pone un estereotipo de lo que es, baile hip hop o trucos o arrastradas etcétera...y hay una falta de conciencia en que

es un baile que implica muchas cosas: creatividad, dificultad, rítmica, estilo, trabajo en el piso como footwork y que no nada más es una serie de acrobacias para el público. Pero por eso es difícil que todavía lo entiendan y en eso es lo que estamos cada vez trabajando para que sea más aceptado y más acreditado dentro y fuera de las instituciones.

10. ¿Te gustan los eventos de rap?

Sí, claro que me gustan, escucho mucho rap y me encanta rimar pero no lo práctico como tal entonces como se dice en ingles *I suck at rapping* ja, ja, ja, ja, pero me encanta estar con mis amigos que hacen rap y ver en la forma que se expresan y la creatividad que le ponen a su arte...

10. La sociedad mexicana ajena al movimiento, ¿conoce en qué consiste el break dance? ¿Hay interés?

La sociedad mexicana en si sabe que es el *break*, pero lo data mucho a los ochenta y hay un gran porcentaje de personas que creen que es baile de esa década. Pero cada vez la gente se da cuenta que es un baile vigente y que también tiene su esencia mexicana aun siendo un baile originario de Estados Unidos, pero por eso cada vez está creciendo el movimiento y por eso necesitamos darle más difusión, de que hay interese si hay, porque cada vez que lo ven la gente se queda sorprendida.

Algo más que desees agregar...

Nada mas quiero agregar que creó que la escena mexicana de break va por muy buen camino, pero si falta el apoyo de la sociedad mexicana que crea y que apoye mas a esta escena que hace un gran apoyo en los jóvenes y grandes. En países de Europa hay clases para niños, para que se mantengan haciendo deporte y hagan *break* en las escuelas y creo esto es el tipo de programas que apoyan a que cambie la forma en que hacemos las cosas, es cómo ¿voy a jugar maquinitas o voy practicar *break*? y eso es los cambios que necesitamos en nuestra sociedad,

y eso hará que los chicos se entiendan mas a sí mismos, y nos podemos librar de problemas como el bullying y cosas así. El break es un arte que ayuda entenderse a sí mismos, es un reflejo de ti y eso es lo que llamo *the way of the b boy*, no nada más es un baile, es una filosofía y que tendrá años en aprenderse pero todo el que se contacta con él lo aprecia...

De nuestra forma con las demás formas de expresión y las demás formas ¡haremos de nuestro entorno mejor para el futuro!

Jezy P a.k.a Jezy Calavera

Pionera del movimiento nacional y fundadora de Mujeres Trabajando, primer y único colectivo femenino de hip hop en el país, encontró en la escena musical una forma de vivir y sobrevivir; cuenta con 16 años en la tarima.

¿Cómo comenzaste en el hip hop?

Empecé a través de lo que llegaba a través de películas, algunas canciones o series por donde se fue moviendo la música del rap. La época que me tocó fue como mediados de los noventa, cuando ya fue llegando como más en forma, porque desde los ochenta ya había música de rap o películas donde veías *breakdance* o *grafiti*, pero fue a mediados de los noventa cuando fue el boom del movimiento.

¿Empezaste con el rap o te adentraste en otra parte del movimiento?

Yo hacía de todo, pero no como parte de la cultura hip hop porque digamos que todos los elementos nos llegaban por separado. En la secundaria escribía mis rimas porque me gustaba mucho el programa del Príncipe del Rap, pero por otro lado empezaba mucho el rollo del *grafiti* y yo *grafiteaba* y hacía mis *tags*. Me salía a la calle a pintar, pero no era como ahora que todo es parte de un todo. A mí me latía hacer coreografías de *break*, pero cada cosa por su lado, yo nunca lo conjunte como parte de la misma cultura.

¿Cuántos años y desde que momento lo empezaste a hacer de una manera profesional?

Desde 1996 para acá. Ya más en serio desde 1998 cuando trabajamos con un grupo que se llamaba Pollos Rudos, fue cuando empezamos a tener presentaciones, canciones y ensayar para dar un show, como se daban en ese tiempo.

En estos 16 años, ¿qué te ha dado el rap?

Me ha dado todo desde lo personal como amigos y buenas experiencias. Además de

trabajo a estas alturas el rap es de lo que vivo, de presentaciones o discos.

¿Cuál sería la fórmula para que el rap y más específico el rap femenino continúe evolucionando en México?

La Fórmula Perfecta (canción de Jezzy P) sería irse nutriendo no nada más de los que se genera en la cultura, sino también de otras corrientes y profesionalizarse, siempre he dicho que el hacerse profesional en lo que te gusta hacer es lo que te hará crecer. Que cada quien desde su trinchera con esfuerzo, disciplina y trabajo haga crecer al movimiento.

De la misma forma, las mujeres es lo que hemos tratado de hacer, por ejemplo nosotras en el colectivo Mujeres Trabajando, nos enfocamos mucho en la profesionalización: que los shows sean mejores, que los discos sean mejores, que las producciones, que tu imagen siempre sea la mejor.

¿El crecimiento está lejano?

La etapa de que estábamos en pañales ya fue hace un rato, ya también pasamos la etapa en la que estábamos gateando, en esta etapa ya podemos decir que el rap tiene un crecimiento bastante considerable porque se está autogenerando y se está autogestionando el mismo movimiento. Antes todo nos llegaba de afuera, tanto música como ropa, yo siento que aquí se generan grandes festivales, también nos estamos preocupando por tener una marca, porque tu imagen como rapero crezca y no nada más se proyecte a nivel nacional, sino buscar otros espacios a nivel internacional. Yo siento que ya alcanzamos bastante madurez como escena.

¿Es difícil ser rapera?

Era difícil en el sentido de que te tenías que abrir paso, tenías que demostrar que no estabas como lo que llaman vulgarmente una *groupie*, tenías que demostrar que estabas aquí porque tenías calidad que dar, porque lo que traías era algo bueno, porque traías talento, no nada más venir a socializar.

Si era difícil que como mujer te abriera las puertas, el escenario, te relegaban siempre a un costado, pero después viendo tus logros los mismos hombres te

empiezan a ayudar, te empiezan a apoyar y entonces llega un momento en el que dejas de ser la chavita que no tiene un espacio a alguien que ya tiene reconocimiento.

En Mujeres Trabajando, se han reunido las mejores exponentes del DF y fuera ¿tienen competencia clara?

Nuestro trabajo nos ha llevado al lugar donde estamos, Ximbo y yo nos conocemos desde hace más de 10 años cuando nos encontrábamos trabajando cada quien desde su trinchera, de repente nos llegábamos a encontrar en eventos y empezamos a hacer una amistad que como raperas teníamos ideas de poder conjuntarnos, de lograr un trabajo en conjunto como un disco, como un evento, hasta que en 2009 nos pudimos juntar y platicar y hacer un proyecto más a nuestro gusto.

Competencia no tenemos, más bien hemos servido de inspiración para que muchas otras chavas busquen sus propios espacios y busquen vínculos entre ellas, se conjunten y hagan sus propios grupos o colectivos

Servimos de inspiración para que las mujeres vean que se puede trabajar en conjunto y lograr cosas juntas.

¿Son el primer Colectivo en México?

Somos el primer y único que existimos como colectivo. Hay muchos clubes de chicas que trabajan no nada más en DF, también en Puebla, Monterrey y Guadalajara, pero como colectivo es el único en México. Es por eso que el proyecto ha trascendido y se ha vuelto tan importante, porque ha sido un parte aguas en lo que es la escena de México en lo que a rap femenino se refiere.

¿Cuántos integrantes tiene el Colectivo?

No tengo el número exacto pero somos más de 10 integrantes. Algunas somos MCs hay dos grafiteras hay una *beat maker* y has dos *b girls* y hay una chica que se dedica a escribir cosas en el *blog* o conseguir cosas en medios.

¿En estos tres años como ha fluido el colectivo?

Le ha ido bien, nos hemos logrado mantener, pese a que mucha gente a lo mejor pensaba que nos iba a durar un ratito, pero ya llevamos tres años trabajando. Siempre ha sido en aumento empezamos primero con un pequeño *Jam* en el Faro de Oriente el día de la mujer y poco a poco las ideas que hemos tenido para ir creciendo se han concretado como traer a chavas de diferentes puntos de la República a tocar al DF. También hemos podido salir a tocar al extranjero como Colectivo.

La premisa del colectivo es conjuntar el trabajo individual, ósea cada quien tiene su trabajo, lo que ha logrado por su cuenta y lo sigue haciendo, cada quien tiene sus propias presentaciones y sus propios discos y tenemos un día del año en el que todas nos conjuntamos y llevamos todo lo que estamos haciendo. Yo tengo presentaciones y proyectos aparte del Colectivo.

¿A qué se debe que la mujer aún no se involucra tanto en los conciertos de rap?

Son muchas las razones, principalmente las ciudades son peligrosas, a las chicas tal vez no dejen salir tanto. Ahora ya se ven más, antes sólo veías una o dos y eran porque venían con su novio el rapero, ahora ya se ven pequeños grupos de chavas solas que van a los eventos. Muchas veces es tal vez porque no les ha llegado al 100 un eventos de hip hop, muchas piensan que tal vez el rap no es para ellas, pero eso es también algo importante que tratamos de hacer como colectivo que las chavas sientan esa empatía que vean que el hip hop no es solo para los hombres, el hip hop es para todos.

Antes se pensaba que las chicas no eran un target que pensaba consumir hip hop Las chicas se les envía otro género: al pop, electrónico para que se sintieran identificadas, pero ha crecido tanto el hip hop a nivel global que ya ves en canales para niños capsulas que contienen *grafiti* o a *b girls* que están bailando, entonces las chavas dicen no es una cultura solo para hombres, las mujeres también tenemos un lugar en el que podemos participar. Todas esas cuestiones tanto la mercadotecnia como el crecimiento global han funcionado para que las chavas se acerquen al hip

hop.

Lengua Larga

MC, miembro del grupo Circo la Nación. La agrupación cuenta con más de una década en a escena del hip hop nacional, tiempo en el que ha sacado tres discos a las calles: Purgatorio, Más crudo y está en ti.

¿Cómo ha evolucionado Lengua dentro del rap?

El proyecto en cuestión de Circo La Nación evolucionó en planes de lo que intentábamos hacer como una canción o un par de canciones haciendo unos disquillos a intentar hacer algo como un pequeño colectivo a nivel más profesional, como intentar sacar proyectos en otros países, cosas que nosotros nunca pensamos. Ha ido evolucionando conforme las cosas se han ido dando, tienes sueños pero no tienes pensado cómo realizarlo. Hoy voy a tocar en Izcalli y de repente ya estas tocando en partes de la República Mexicana, en octubre viajamos a Colombia. Nunca hemos querido hacer tanto pero solo se dan las cosas.

¿Pensaste que el colectivo iba a durar 10 años?

Teníamos la idea de sólo hacer tres discos, no teníamos pensado el tiempo. El primer disco se llama Purgatorio, el segundo Más crudo y el último que estamos haciendo se llama esta En ti. La frase si lo juntas es El purgatorio más crudo está en ti y queríamos sólo hacer música, nunca pensamos en tiempo ni en distancia.

¿Qué significa rap y qué significa hip hop para ti?

Para la sociedad el hip hop es la cultura y el rap es la música. Para mí qué es el rap o el hip hop, yo no los diferencié y para mí significan libertad de expresión. Ni en el hip hop ni en el rap hay esa parte donde alguien te diga que hacer, al

contrario, lo chingón de hacer este tipo de música es hacer lo que los demás no quieren que hagas y lo que tu corazón te permita o te lleva para hacerlo.

¿Es difícil hacer rap en el DF?

No es difícil, si es muy competitivo, nosotros somos del Estado de México y siempre estuvimos con el hándicap en contra de que no nos podíamos presentar como la gente de Guadalajara o de Sonora que los anunciaban desde Sonora o Guadalajara. Aquí compites con mil personas que hacen rap, es muy competitivo porque hay gente que tiene más fama, hay gente que tiene mucha trayectoria, hay gente que tiene talento pero no tiene tanta trayectoria y hay gente que tiene trayectoria pero no el talento; al final es mucha competencia y eso nos ha ayudado a mejorar lo que hacemos a nosotros.

¿A estas alturas se puede decir que se puede vivir de hacer rap?

No, yo creo que vivir no, quizá puedes mantenerte. Es muy difícil vivir y mantener. Mantenerte es pagarte tus discos, pagar tus viajes, pagar algún video, pero vivir del rap para comprarte una casa o un auto que haya salido del hip hop hasta ahorita por lo menos para nosotros no es viable, quizá en México sólo haya tres exponentes que sí viven del hip hop.

En Circo la Nación mantenemos nuestro rap y de un disco hacemos dos para seguir vendiendo o de una playera compramos dos para seguir vendiendo, de un show sale para algunas cosas, pero sigo trabajando o consiguiendo dinero de otro lado que no es el hip hop.

¿Se necesita tener estudios para ser un rapero?

Ahí hay una gran controversia. Es bueno estar educado porque alimenta el alma y alimenta el conocimiento y alimenta el manejo de la palabra, el rap es literal, si es bueno tener palabras que vas sumando a tu vocablo. Pero en general son más importantes las experiencias y saber cómo plasmarlas o lo que ves hacia el papel. Puedes tener lo que muchos llaman calle y tener como una carrera o haber estudiado o leer muchos libros y sumarlo a la calle más el talento, creo que sería

la mezcla perfecta; muchos no lo tienen.

¿Cuántos tipos de rap identificas en México y dentro de estos tipos en cuál entraría Circo la Nación?

El rap no tiene apellidos pero nosotros nos hemos empeñado a cómo diferenciarlo creo que ese es el problema. Como nosotros nos hemos empeñado a separar un rap de otro rap, creo que estamos perdiendo campo en cuestión de otros géneros de música. Si hay unos estilos, como de escritura, pero en general el rap es todo, hay quien te hace un rap de amor y sigue siendo rap, hay quien hace rap hardcore, que yo creo que es la no censura a la forma como escribir; hay gente que tiene una propuesta, hay quien te habla de calle, hay quien te habla de cosas urbanas. Si buscamos eso yo entro en el estilo urbano, plasmar lo que se ve en la calle hacia un beat.

Menciona algunos referentes que hayan marcado tu vida en el rap...

El rap que escuchaba no es lo que hago realmente. Yo oía a Pecador, a Delinquent Habits a Cypress Hill que son un rap gangster, pero es lo que se llegaba a oír, ahora hay más apertura, Control Machete sería el que más nos influencio en ese sentido.

¿Cómo crees que toman los jóvenes el rap en el país, cómo una moda, como un genero como una cultura?

Un poco de todo. Hay quien toma como moda porque no se deja de ver coqueto cómo se viste, cómo se oye y cómo se ve, en cuestiones de la moda serían atractivos los carros, las mujeres, el dinero si es para mucha gente que entra por moda.

Hay gente que lo toma cultura, aunque creo que estamos alejados de ese asunto porque realmente no la llevamos a la demás gente, a la gente que no oye el hip hop y es el trabajo que nos resta o que nos queda por hacer y yo creo que es como un modo de poder expresar toda esa violencia que tenemos todos, ya sea en batallas de *break* o *free style* o plasmar una pared o hacer una música es

bastante educativo en llevar esa energía a crear algo bueno. La considero una cultura porque tenemos el baile, la música, la pintura y por supuesto la lirica.

¿Cómo llegó el rap a México?

Son tres vertientes. Una es de la gente de las pandillas que seguían a Delinquents Habbits, Cypress Hill y esa que cosas de rap gangster; la otra era la cuestión de las discotecas que era como la cuestión de bailar y que no sabíamos que se iba a convertir en rap, mucha gente lo conocía como house latino, bailábamos cosas como El General, de hecho de ahí vienen los concursos de programas como A Todo Dar.

De ahí iniciaron tres grupos que son de los primeros que pusieron la voz sobre una pista: BLP, Los Rapaz y los Kings de Monterrey. Se tiene la idea de que Rapaz fue el primer grupo que grabó.

Sindcato del Terror es otro grupo que también bailaba, mientras rapeaba.

El hip hop empezó en competencias de baile en discotecas como El Medusa, El Celebration, El Magic en el Toreo o la Boom, eran batallas de baile.

Así llegó el concepto del *break* después pero al principio lo bailaban sin saber siquiera de que se trataba.

Es como la duda de que la gente diga ¿el rap y el hh es lo mismo? Porque a nosotros nos llegó el rap más bien como bailable, mezclado entre disco y house latino. Entonces la gente cuando se creó el concepto por los Zuly Nation del hip hop y los cuatro elementos, la gente no concibe que el fondo es lo mismo pero evolucionó el concepto.

La otra esencia es el rap de negro porque la gente tenía primos y familiares y llegaban *cassetes* por la familia, sin ser pandilleros. Oían a Wu Tang Clan, Connetion, 2Pac, eran gente de clase media para arriba.

¿Cuándo llego ese boom?

Sería en los noventa, fue un explote de todo. La primera moda fue baile, luego la gente hacía *graf* y todos teníamos nuestro *tag*, aunque éramos más malos que nada y hay mucha gente que lleva mucho tiempo y que muchos de los *grafiteros*

actuales ni siquiera recuerdan las escuelas del York, Humo, Peste y esa gente que le daba al inicio.

Actualmente la moda es rapear.

¿Los cuatro elementos llegaron en un mismo carril?

El *graf* iba en su propio carril, nunca fue unido porque los que rayaban escuchaban más ska que hip hop, actualmente hay mucho grafitero que oye *ska* o *punk*, pero se ha ido mezclando un poco con el rap.

Yo creo que ni en Estados Unidos ni en América Latina están tan unidos los demás elementos con el *graf*, hay muchos *grafiteros* que no les importe el rap y sólo es su arte. Llamar al grafiti un elemento del hip hop tal vez es algo que en EU se les ocurrió porque era parte de un todo y quizá en algún *crew* si había unión.

Ahora el creador de la idea de juntar los cuatro elementos, KRS One en la última junta, hace un par de años, informó que eran más elementos. Se hablaba sobre la vestimenta, el lenguaje, al promotor de los eventos, beat box, etcétera.

¿Falta difusión en el hip hop mexicano?

Hace falta más difusión, se necesita que otras personas que gustan de la cultura entren para difundir como los fotógrafos, el diseñador, el cineasta, el cortometrista. En México le hace falta ese tipo de cosas y por eso están bien posicionados en Estados Unidos porque un artista tiene a 50 personas atrás.

Ha habido un incremento de comercio en el Distrito Federal y la Zona Metropolitana en los últimos tiempos ¿A qué crees que se deba?

Hay cerca de 12 tiendas especializadas en el DF en la y zona metropolitana unas 16, son pequeñas pero sin ellas no existiría la difusión de los discos que llegan a la gente; eso sin contar los puntos de venta pirata que la gente nos ayuda a darnos a conocer y al rap mundial porque gracias a ellos escuchamos rap de otros países. Ahora el internet ayuda, pero originalmente quien no tenía una PC compraba discos piratas para oír hip hop.

El aumento de tiendas va mucho porque se tiene más conocimiento y poco a poco

más seguidores quieren adquirir discos o productos de sus raperos favoritos. Es un buen fenómeno, pues ayuda a que la cultura siga viva y que los MCs puedan obtener recursos con su mercancía.

¿Quiénes son los DJs, grafiteros y b boys pioneros en México?

York y Humo son los papás del *graf*, por lo menos en la escena que a mí me tocó, en cada estado existe el grafitero, el b boy el dj el raperero que es pilar, pero ellos son los más importantes. Aztek 732 es un pionero para los DJs y en cuestión de b boys se debe destacar a Rojo y Old Running.

¿Cuál es tu opinión acerca de la aparición de algunos raperos en los medios de comunicación que tal vez no muestran lo que en realidad es el hip hop mexicano y sus propuestas?

Hay un desconocimiento grande, la gente asume y no pregunta. Ahora entramos en una parte como de moda para el hip hop pero el problema es que mucha gente no llega y pregunta que es ralmente la escena en México, sólo toma a alguien que hace un *freestyle* o un *beatbox* y se lo llevan a televisión creyendo que eso es el hip hop y el hip hop en México lleva más de 20 años, 30 para muchos. El problema es que para muchos nos molesta un poco que los medios sólo tomen la parte que es como bonita o divertida sin preguntarse qué hay gente que lleva años haciendo graf, luchando para un lugar o gente haciendo música o los *breakers* o *djs*, entonces hay un trabajo previo y una lucha anterior y la gente solo toma a la gente que hace *free* como algo divertido, yo creo que ahí si hay un poco de molestia por los medios que no hacen un poco más de *scouting* a la cultura para que sepan que el *hip hop* lleva más años de los que ellos se imaginan.

Algo más que quieras agregar

Tomen un tiempo para preguntar que oyen sus hijos y se van a llevar una gran sorpresa al ver que el hip hop no es lo que se ve en TV, sino que hay algo más con buen mensaje y buena música.

Mare Advertencia Lírika

Nacida en Oaxaca, Mare se involucro en el hip hop y el rap en el 2003. Advertencia Lirika viene del colectivo del que era miembro en sus primeros años dentro de la cultura. Es conocida por componer y rapear canciones sobre la desigualdad social y de género, además de las injusticias que se viven a diario en los pueblos marginados.

1. ¿Por qué la mujer mexicana es menos seguidora del rap?

No considero que la mujer mexicana tenga que definirse como un grupo, hay gente a la que le gusta y sigue el rap y otra que no, simplemente es así.

2. ¿Ha aumentado la presencia de la mujer en el rap, tanto en raperas como en seguidores?

Creo que exponentes de rap y seguidores van en aumento desde que el Rap como música surgió.

3. ¿En tu caso como te adentraste en la cultura?

Oaxaca tiene una historia de gráfica muy fuerte, cuando el grafiti comenzó a crecer en el país también lo hizo aquí. Mientras la escena de grafiti local crecía y las expos se hacían cada vez más recurrentes el rap se colaba con él. Cuando oí rap hecho en México fue que me interesó realmente conocer más al respecto, entonces ya no sólo era el rap y el grafiti, buscando información y a través de los mismos testimonios de la banda fui conociendo más del hip hop y me envolvió hasta el día de hoy.

4. ¿Qué le hace falta al rap mexicano para que más mujeres se acerquen a él?

Considero que el problema real es el sexismo y no solo está presente en rap o el hip hop, es un problema que viene desde el sistema, que lamentablemente no se ha logrado erradicar, por eso muchas mujeres no se atreven romper con esos

esquemas.

5. En general, ¿cómo ha evolucionado el hip hop en el país?

El hip hop como tal ha tenido poca evolución, siento que ha crecido cada rama pero cada una por separado, ahora hay quienes intentamos volver a la raíz y generar la cultura, pero estamos aun en ese proceso.

6. ¿Cuál es la función del rap?

Considero que el rap es un medio de comunicación, lo que comunica depende del contexto de donde sale y por supuesto de quién lo hace.

7. ¿Sirve para educar el rap?

Claro, pero no siempre se educa con el rap, eso depende más bien, de si quién hace rap tiene la intención de educar con él.

8. ¿Por qué hay exclusión en los medios?

Si te refieres a la exclusión de los medios hacia el rap, me parece que la realidad en México es que no vende como en otros países, el interés de los medios a fin de cuentas es generar consumidores; el rap si los genera, pero no a la escala que se busca, no es rentable.

9. ¿Qué tan importante es hacerlo masivo para que más personas lo identifiquen?

Bueno creo que aquí hay dos preguntas la primera sería: ¿qué tan importante es hacerlo masivo? Y la segunda ¿qué tan importante es que más personas lo identifiquen? En la primera puedo decir que considerando que el rap es un medio de comunicación si hay un interés de que el mensaje llegué a mucha gente, sin embargo el rap real ha sobrevivido a pesar de no tener grandes audiencias. En la segunda, creo que más que identificar el rap, es importante que las personas dentro y fuera de la escena conozcan realmente la cultura y que se deje de distorsionar.

10. ¿Esta estigmatizado por la sociedad el hip hop?

Sí, creo que aunque muchas cosas han cambiado aún hay ideas erróneas y a veces negativas de lo que es el hip hop.

11. ¿Qué futuro vislumbras para el rap mexicano?

No tengo idea, si te soy sincera creo que la escena de rap está creciendo rápidamente y diversificándose cada día más, no podría asegurar que sucederá el día de mañana pero espero sean cosas buenas.

MC Luka

Un pionero del hip hop y el rap en el Distrito Federal y México. En sus propias palabras es el abuelo del rap nacional. Miembro del crew Vieja Guardia y Masare Records. MC Luka, quien cuenta con casi 20 años incursionado en el hip hop, describe su nombre artístico como Mariguano Cantante Luis Carlos.

¿Fue difícil ser uno de los pioneros del hip hop en México?

Yo me considero una persona que siguió sus ideales y no tanto el querer ser, sólo fue seguir lo que los demás estaban haciendo y en ese sentido sin querer me tocó ser de los primeros.

¿Había más trabas, más complicaciones, menos espacios a los que hay ahora?

Ahora hay más espacios, cuando empezamos era más difícil sobresalir por la cuestión de la tecnología, porque antes lo que se hacía cada año ahora se hace cada mes. Ahora hasta en una computadora en tu casa puedes hacer un álbum.

¿Cómo encontraste el rap?

El hip hop se me adhirió, soy una persona que siempre ha estado abierto a todo tipo de música pero con el hip hop me identifique más. Todo fue un accidente, no hubo un enamoramiento, sólo se me fue adaptando.

¿Qué otras diferencias encuentras en el rap en este momento a cuando tu iniciaste?

Evolucionamos. El hip hop ha tenido muchos sube y bajas, yo creo que ahora ya es más gente la que lo sigue y en aquel entonces éramos pocos, no había tantos medios como ahora, no había *Youtube*, no había *Soundcloud* y era más difícil. Yo

soy un ejemplo que después de 15 años de rap apenas empiezo a sacar videos.

¿Se habla del amor al hip hop pero también hay peleas o beef entre ellos, a que se debe?

Yo creo que nosotros los precursores lo hacíamos por amor al arte no lo hacíamos por el dinero, eso vino después, por representar a un movimiento, por pertenecer a un movimiento y ahora si hay muchos que van por el dinero, y el *beef* es muy jodido, yo no conozco a nadie que este peleado a muerte, sólo son rencillas y ya, pero yo veo unidad en ese sentido, no veo que este dividido.

¿El rap debe mantenerse en el *underground* para ser puro?

En México no hay *mainstream*, es subterráneo, desde que empecé las cosas siguen igual, en ese sentido no ha evolucionado.

¿Ves cercana esa evolución?

Eso tendrías que preguntárselo al público, porque uno cada año sueña con eso, que tu música llegue a muchos que puedas vivir de esto, que puedas ganar y cobrar dinero de lo que te gusta hacer, pero muchas veces muchos raperos tienen que trabajar de otras cosas para poder sobrevivir.

¿Ha habido exclusión con otros géneros como con los medios? Cómo ejemplo encontramos la Plaza Peyote que está afuera del Tiaguís del Chopo...

Son comunidades, son tribus, sólo que en otros países las personas que oyen rap tienen más espacio y aquí es muy cerrado, y súmale que aquí hay *skatos*, *cholos*, *punks*, *ravers* y están mezclados de miles de culturas. No podemos hablar de una división con otros géneros porque hay personas que oyen pop y punk. No sabes cómo la gente pueda definir al hip hop, lo que si es que esta como muy quemado, muy difuso en el sentido en que mucha gente no sabe lo que es el hip hop, la gente hasta la fecha después de 20 años que este movimiento ha surgido o que ha empezado a andar no sabe lo que es en realidad y lo que representa.

¿Qué hace falta para informar más a la gente?

Es que no es una cuestión de hip hop, es una cuestión cultural, no hablo mal de la raza pero el mexicano promedio es un poco ignorante, entonces es difícil no estabilizarse no tanto como músico; además, a los raperos no nos consideran músicos como que somos personas que de la nada *rapeamos*, hay miles de formas de decir.

Lo que más le falta al rap es mucha credibilidad en los medios porque hay promotores que deben hacer bien las cosas, porque hay mucha gente que hace eventos y pues no invierten en audio ni en artista y así no se puede evolucionar. En un disco la tecnología ayuda pero también perjudica, antes grabarte un álbum era un desmadre, ahora cualquiera puede grabarse un álbum en su computadora pero la diferencia es la calidad. Hay mucha cantidad pero poca calidad.

¿Qué es lo que más te ha gustado de hacer rap?

Lo que más me ha gustado es conocer mi país por medio de mi música, algo que no hubiera hecho sin *rpear*. Ir a Mérida o a Gómez Palacio a Ciudad Obregón es increíble y la gente que te ve y te pide una foto o un autógrafo eso es con lo que a los raperos se les paga porque dinero no hay mucho en este medio, y que alguien reconozca tu trabajo es padre. Haber agarrado varias generaciones también es bonito yo tengo 15 años en esto y había chavos que tenían 15 y ahora tienen 30 y me oyen ellos y sus hijos, no haber pasado de moda.

¿En México se puede vivir del hip hop?

No se puede vivir, se puede sobrevivir, porque aquí todo mundo sufre, no nada más los raperos, todo tipo de músico o promotor o productor. Es muy difícil vivir de lo que a ti te gusta pero yo soy una persona que puede demostrar que si se puede vivir, sólo que hay momentos en la vida en los que hay que ganar más dinero de lo que estas ganando. La cosa es saber hacerlo bien y no se pueden quejar porque les ha ido bien, hay quienes han sacado discos y les va bien o chavos que les hablan para que salgan en la TV, igual los *grafiteros* o *b boys* que por lo que

hacen son requeridos por los medios.

¿Cómo ve MC Luka la salida de raperos donde se toma el hip hop como en tono de burla y no lo que representa?

Cada persona puede pensar distinto en esa cuestión. Algunos pueden pensar que se prestan para hacer esas payasadas en la tele o personas que tienen credibilidad en el medio y salen en la tele y pierden su credibilidad. Y hay personas que piensan que los medios en México nunca han volteado a ver el hip hop, es algo bizarro.

Que yo salga con Facundo es una cosa personal, porque hay personas que por eso ahora saben de ti. No creo que perjudique el poder expandirte a otros oídos por medio de los medios.

Que se prostituya o no, cada quien tiene su credibilidad, no es lo mismo que yo salga en un programa de TV a que salga otro rapero que tiene cinco años dándole, es de historial para que tengas credibilidad y para que, aunque la gente diga que están mofándose del hip hop, saber que eres una persona real. La frase es que tenemos que comer.

¿Por qué pensar en el retiro?

Me han dado más tristezas que alegrías y no me quejo, pero como lo he dicho en un millón de entrevistas yo amo tanto al hip hop que si sigo en esto lo empezaré a odiar y no es que me retiré sólo que tengo que darme un descanso por sanidad mental, primero está la familia que miles de cosas y la única diferencia es que el rap ha sido mi oficio y ahora será mi *hobbie*, ya no es mi prioridad en la vida. No es que me retire, sólo me quiero dar un break en la vida porque si estoy harto y tengo que empezar a hacer lo mío y ganar más dinero y darle una mejor vida a mi familia. Si el rap no me la da, hay que buscar por otros lares. Pero el rap, como dicen algunos, hasta que cuelgas los tenis dejas de ser rapero.

Si la gente quiere a MC Luka pues que paguen lo que voy a costar porque con más de 20 años nunca pagaron lo que pedí, entonces es hora de pedir y si no, sigo con la vida. No me retiro sólo es un descanso.

¿Por qué más tristezas que alegrías?

No nada más como rapero sino como persona, cualquier mexicano que vive en este pinche país sabe que tiene que brincar un chingo de bardas hasta incluido tú, somos personas que vamos contra el viento, el mexicano es luchador y pues yo me considero así.

Yo soy lo que soy gracias a que me he chingado a salir a la calle, fui de los primeros de un compilatorio de rap mexicano, fui el primero en ir a vender el demo de mano en el Chopo, ósea esas cosas que digo que yo no toque puertas yo la tumbe a patadas y en ese sentido hubo muchas tristezas pero también muchas alegras.

A veces sentirte como la persona que construyó el edificio y ahora que quiero vivir ahí me quieren sacar a patadas, porque ya no cabes, te dicen pero puedes vivir afuera. Lo cagado es que ahora que me retiro es cuando más chamba me está saliendo.

¿Hay respeto de las nuevas generaciones?

Hasta ahora no me han faltado el respeto, como dice la canción soy como el abuelo. Mi *crew* y yo somos respetosos hacia los demás y eso lo demostramos, yo nunca he tenido en la cabeza el *ego trip* y eso lo demuestro en las canciones nunca he dicho que soy mejor que nadie. Las nuevas generaciones traen nuevas cosas, las batallas le han hecho mal a la población. Mucha gente reconoce que no soy el papá de los pollitos pero si de los que abrieron las puertas.

Algo más que quieras agregar

Coman frutas y verduras y quítenle los cocos a la mota.

Nedman Guerrero

MC originario de Culhuacán, tiene el respeto de la escena por sus letras duras y crudas que cuentan la realidad de la Ciudad de México y por ser un rapero 100% independiente. Para Ned “el rap es el de la calle, con el que puedo decir lo que siento; pienso que no hay un límite”.

¿Qué significa para ti el rap?

Para mí el rap es la mejor manera en la que puedo expresarme; es la música que más me gusta y disfruto.

¿Cómo llegaste a ser rapero?

Comencé en el hip hop a través del *grafiti*, después fui escuchando y conociendo mas del rap hasta que decidí que podía hacerlo; así fue como todo empezó.

¿El rap debe ser de la calle?

El rap es el lenguaje de la calle, pienso que no hay un límite y se puede decir lo que sea con el rap; pero creció en la calle y casi siempre describe a la calle.

¿Cuántos tipos de rap identificas en México y en que clasificación estarías tú?

Para mí el rap es rap; si lo clasificara seria Rrap bien hecho y rap mal hecho o no sincero.

¿Qué identifica a tu rap?

Además de *MC*, soy *Beatmaker* y he producido todos mis discos; creo que la gente identifica mi rap desde el tipo de *sampler* que me gusta usar y de allí las letras, la manera en que fluyo y digo las cosas.

¿En qué nivel se encuentra el rap de México, en comparación con otros países de habla hispana?

Pienso que en México existe una gran cantidad de *MCs* y productores haciendo cosas mejores o al nivel de cualquier otro país, pero también creo que la escena está contaminada por gente a la cual no le interesa el rap si no sólo hacer dinero y están ridiculizando la escena poniendo como representantes a cualquier marioneta que quiere ser *MC*.

¿Es puro el rap que llega al *mainstream*, por lo menos en México?

No lo sé, eso está en la conciencia de cada uno, lo que sí sé es que mucha gente se está prostituyendo en la escena.

¿Que elementos debe tener una canción de rap?

Pienso que un buen rap puede hacerse con un bombo y una caja y este puede ser un *beat box* y un *MC* metiendo rimas; creo que no necesitas mas para hacer rap, pero el rap es música y la música es libertad, creo que cada quien decide que elementos lleva su rap.

¿Cómo deber ser un rapero?

No creo que exista un estereotipo, cualquier gente con talento y sinceridad puede hacerlo.

Pato Machete

Ex vocalista de Control Machete. Es considerado uno de los mayores precursores del hip hop en México. El éxito que tuvo a lado de Fermín IV y Toy Selectah en Control Machete a finales de los noventas y principios de la década pasada, con sus álbumes Mucho barato (1997), Artillería pesada (1999) y Uno, dos, bandera (2003), los llevaron al mainstream.

En la actualidad continúa en los escenarios como solista y ha sacado un disco individual: Contrabanda (2008); es respetado por toda la escena del rap nacional y considerado un pionero del movimiento.

Al ser un precursor, ¿cómo fue tu encuentro con el rap?

Yo creo que de alguna forma fue fortuito, me llegó sin querer. En Monterrey nos llegó la música de rebote y por casualidad; de alguna forma ya estando algo más adentrado de hard rock, que era algo que se empezaba a hacer a nivel popular y de lo que se hacía de rock en tu idioma que para mí fue una de las cosas que tuvieron más influencia porque conocí muchas cosas desde Charly García hasta Enanitos Verdes, Miguel Mateos, Calamaro, descubrimos todo lo que se hacía en el mundo a través de rock en tu idioma. Después empezaron a salir tendencias de rap como Beastie Boys, Tha Mexakings, Kid Frost.

Creo que es una etapa definitiva para la influencia del rap en Latinoamérica y creo que no nada más viene del rap, si nos ponemos a pensar Roco de la Maldita Vecindad tenía años rapeando, Vicentico tenía años rapeando, Rubén (de Café Tacvba) también y fueron los ejemplos más claros de gente que hacía melodía con palabras en español; Mexakings también estaba utilizando palabras en español y Kid Frost también, pero no hacían melodías no sabían cantar y eso era diferente.

Fue una mezcla muy interesante y todos los raperos de esa generación traemos un poco de ellos, como traes de Funkdoobiest o traes de Cypress Hill o Psycho Real o Delinquent Habits, traemos mucho de Vicentico y de Roco.

¿Fue una mezcla de rap con rock lo que derivó esta bomba?

Fue un parte aguas marcado en la historia del rap, porque el rap es mezcla, desgraciadamente tenemos este detalle de estar incitando del hip hop puro y eso no existe, la gente que dice que ha escuchado hip hop toda su vida desde que salió de la panza de su mamá está mintiendo porque no siempre hubo hip hop y el hip hop viene derivado de otras culturas. El que diga que es *hiphoper* y no escucha más que hip hop es un idiota porque a final de cuentas viene del funk, del blues, del jazz, se hace una mezcla de eso y se genera el hip hop.

No es cierto que puedas crecer escuchando hip hop toda tu vida, eso es de fanfarrones y hay muchos en el país, como hay mucha gente que descubre y reconoce la cultura, que en realidad nos ha influenciado y trata de hacer algo con ella. Esa gente que dice que respeta el hip hop puro y lo hace de una manera porque así lo establece la ley o la ética o su modismo se me hace muy cerrada

El hip hop también incluye el tema fonético vocal, no es que saliéramos de un rapero que hablara muy cabrón. No. venimos de una cultura musical mucho más amplia de weyes que sabían tocar, que sabían de música y lo hacían tan sencillo que parece complicado.

¿En tu caso tratas de seguir rapeando, pero involucras a una banda musical, la Contrabanda?

Se hace la referencia al instrumento, para mí el tornamesista es un instrumento más. Eso genera más, hay que defenderlo y abrirlo hacia algo más en vez de otro *DJ* u otro *MC*, son diferentes maneras de hacerlo. En nuestros días, no se está proponiendo se está olvidando la cultura.

¿Cómo ves el rap nacional en estos momentos?

Ha crecido mucho y ha aprendido, nos ha costado mucho en base a estirones y jalones aprender. Pero nos tardamos mucho en ponernos las pilas.

Platicaba con Supernafamacho de Club de Poetas Violentos de España y ellos desarrollaron una industria desde el 1996, 1997, tenían un sello y armaban sus

eventos y nosotros estábamos en la pendeja. A lo mejor acá todo mundo quería ser el gran rapero y ponerse los cuernos de la luna y nadie las pilas para desarrollar una estructura, que nos ayudará en un futuro y nos tardamos, estábamos pensando si el otro se lo merecía más que el otro y perdimos tiempo.

Pero más que nunca la escena está estructurada, firme, vemos ejemplos de banda que tiene cinco ó 10 años trabajando de forma independiente viviendo de vender sus camisetas, de sus tocaditas, de hacer sus discos y eso es muy rescatable como Caballeros del Plan G o como Soldados del Reyno de Monterrey que siempre han trabajado de forma independiente y que no necesitan ni grandes disqueras. Es simplemente lo que se hace con corazón y lo que nos alcanza a entregar con mucho amor.

¿Qué le falta al rap para que la sociedad se involucre más con el hip hop?

Hace falta darle un buen nombre, le hemos hecho mala fama, la gente cree que todos somos idiotas, drogadictos, sicarios, creo que nos afecta la generación. Nos pasa lo que paso hace 50 años con el rock que decían que eran satánicos, y hay mucho fanfarrón suelto que no es responsable con lo que tira, con lo que dice y a lo mejor por hacérsela de cabrón o venderse una película y aparentar el malo, influencia de manera negativa con la banda. Estamos en un momento en el país en el que no podemos hacer apología a la violencia porque esta intrínseca en la cultura en el día a día, en la calle.

Debemos pesar a nivel social de manera más importante no sólo poner una postura de decir que pones la música que hace que los malos se sientan más malos. Necesitamos voltear el chip generar esa conciencia y educar a la gente. Necesitamos gente que trabaje por la cultura que se meta a los barrios a generar oportunidades con los morros e ir pintando un panorama diferente.

¿Cuál es tu opinión acerca de los medios que se apropian del rap y lo muestran en tono de broma?

A mí me preocupa mucho, porque tuve la oportunidad de conocer a un par de amigos que salieron de ahí de una transmisora local de Monterrey que dio la

oportunidad a los morros de ir a bailar y *rapear*. Me gusta la idea de que estén haciendo eso en vez de ser sicarios, pero me preocupa que sea nada más una moda que sea este tema de que tiene que salir la rapera buenona para que le den espacios, que se vaya a quedar ahí. Otra cosa es que le vayan a dar espacios a la cultura, yo quiero ver que en ese mismo programa como hacen su desmadre del freestyle inviten a grupos de rap a presentar sus canciones, ahí es la diferencia.

Creo que Facundo apoya al hip hop sin querer queriendo o un Alejandro Franco apoya al hip hop y le da oportunidad y creo en esa gente, no creo en la que sólo se queja.

Yo puedo hablar porque estuve ahí cuando nadie más estuvo, el pedo es que nadie se puso las pilas como nosotros y nadie respondió como nosotros, por eso nadie tiene el nombre como nosotros.

¿Qué piensas del estilo de hip hop conciencia como el que practican Akil Ammar o Bocafloja?

No me gusta cuando se vuelve excluyente, pero mientras incluya y tenga mensaje estoy de acuerdo. Lo rescato mucho, prefiero mil veces más escuchar eso y saber que se está proponiendo algo; saber que los morros estén escuchando eso a que estén escuchando pendejadas de un wey que quiere ser malo y vender una película de algo que no es.

¿Al final el hip hop nació dando un mensaje y debe diferenciarse con eso, a diferencia de otros tipos como el reguetón?

Hay muchas cosas de reguetoneros que me gustan, que no tienen nada que ver con el estereotipo. Hay tracks de Tego Calderón que me encantan que no tienen nada que ver con el reguetón, igual de Cosculluela. Entiendo que a la mejor como plataforma sea más fácil venderlo que algo de hip hop, pero los esfuerzos están ahí y está la posibilidad de abrir el mercado.

El reguetón es un tema muy bien pensado, a las morras les encanta, es como una salsa doblada en un mundo latino donde las morras mueven la pelvis como una necesidad implícita de reconocimiento. Le atinaron y supieron como generar

ingresos. El chiste es que si por ejemplo Tego tira cuatro sencillos de reguetón las otras seis canciones son de rap y eso ayuda al movimiento

Lo que pasa con el reguetón es a mayor o menor medida lo que paso con el hip hop en otros lados del mundo o aquí en ciertos círculos con la gente que lo entiende. Una morra que conoce de hip hop y tiene una cultura de 15 años si se puede prender escuchando una cultura de *break*.

¿Qué es para Pato Machete el rap?

Es una forma de vida, es un lienzo muy grande donde puedes pintar muchas cosas, puedes decir muchas cosas, puedes hacer sonar algo, mostrar algo, desarrollar algo, es un vehículo de expresión y para mí es un capítulo enorme en mi vida.

Sepulturero a.k.a. Jerry Funk

MC miembro del crew Vieja Guardia. Comenzó en el rap desde 2000 y formó el Grupo Kartel Aztlán, junto a Hommie GMC. Es un precursor del movimiento que tuvo que ir contracorriente, pues “el Distrito Federal siempre ha sido rockero”.

¿Cuánto tiempo llevas en el rap?

Lo que pasa es que el rap para mi es la música del hip hop y el hip hop es la cultura que engloba los cuatro elementos. Profesionalmente en el rap empezamos en el 2000, cuando sacamos nuestro primer disco con Vieja Guardia y de ahí ya empezamos a tener eventos y se empezaron a abrir las puertas. En la calle como *hobbie* como pionero de rap desde que tenía 16 años como en 1996 ó 1997.

¿Cómo te adentraste en el movimiento?

El *grafiti* es un disparador del hip hop en México, porque gracias al grafiti teníamos espacios los *MCs* y los *b boys*. Yo soy de la ola del rap de los noventas desde el programa de A todo dar, WEQ Remix, Danza en el 7, esos programas que había en la TV cuando tenía 12, 14 años, en esa época de la secundaria cuando existían las tardeadas de refresco, existía el Magic Circus y varias discos donde se armaba el baile con los *b boys* y ahí es donde yo iba; así es como empecé en el hip hop por medio del *break* y también me gustaba poner mi nombre en las calles pero no le dedique mucho tiempo.

¿Cómo ha evolucionado o como era en los inicios a estos tiempos?

En aquellos años era más bailable, *rapear* era bailar ahora ha ido madurando, hasta que se logro juntar los cuatro elementos en México. Porque antes había grafiteros que eran rockeros o skatos y había *b boys* que bailaban con tecno. Entonces ha empezado a madurar, los *DJs* igual se han interesado más en el hip hop, y de esa forma se ha consolidado esa cultura en México. Es un proceso de 20 años, hay

quien dice que van 30 años, yo diría que es mucho. Son 20 años del movimiento del hip hop en México ya establecido, donde ha ido creciendo, pero a comparación de Europa u otros países vamos lento. En Chile tienen un festival donde llevan casi puros raperos, acaba de ir Snoop Dogg y actualmente en México no existe ninguno.

¿Hubo complicaciones al ser un precursor?

Nosotros como raperos de esa época teníamos que ser lo que a nosotros nos gustaba. México siempre ha sido roquero y más el Distrito Federal, entonces nosotros teníamos que luchar con eso y nosotros éramos los extraños y no nos querían en el barrio, teníamos que buscar las discos para expresarnos, ahí era donde nos juntábamos. Pero en la esquina siempre representando el hip hop y siempre representando el barrio, si tenías la carrilla y gente que no cree en ti y que se burla del rap. En México siempre había esa costumbre de que se burlaban en el Rap de la chilindrina, el Rap del Chavo o Memo Rios, era como burla. Después dicen que explotó desde Caló, aunque yo creo que eso no representaba el hip hop. El hip hop en México realmente empezó a partir de Control Machete.

¿Se ha ganado un respeto el hip hop en México?

Tiene el respeto de América Latina y habla hispana. El campeón nacional de *freestyle* de Red Bull es Hadrian y también ha puesto Aczino el nombre en alto, en cuestión de *free* si es el número uno. Pero nos falta respeto en cuestión de producción, de sonido, beats, de sacar buenas mezclas, buenos discos que a eso se le tiene que invertir y en México los aparatos nos llegan 20 años después. Si hay talento líricamente a comparación de América Latina o España.

El respeto no lo seguimos ganando porque no hay un rapero que represente al país a nivel mundial, Control Machete cuando lo hizo tocaba en España, en América Latina le iba muy bien, desafortunadamente no ha habido mucho auge, pero hay mexicanos en Estados Unidos como el Pecador y Psycho Real, que esos vatos representan también al país y son grupos de primer nivel mundial.

¿La sociedad mexicana ya sabe lo que realmente expresa el rap?

La sociedad mexicana la veo dormida, ignorante. Todavía no comprenden el poder o la magnitud del hip hop, es decir el verdadero significado del hip hop está en el poder que da a los jóvenes para salir adelante. Lo que los jóvenes están haciendo es escuchar reguetón y se quedan en la esquina a monear y drogarse, eso sucede en el barrio.

Los morros no se identifican con el hip hop porque no están terminando sus estudios, no están yendo más allá. El hip hop es para gente pensante que quiere tener un estilo de vida que debes tener alguna de las cuatro habilidades o ser un fan, es un *modus vivendi* que te lleva a leer libros, oír música, ver buenas películas, buenos documentales, te mantiene informado y no te mantiene valiendo madre en la calle.

Eso es lo que me gusta del hip hop y la sociedad no comprende el poder que tiene en la palabra el rap, no le gusta escuchar la verdad, no le gusta escuchar lo que está pasando, porque la TV o los periódicos cuentan lo malo y no lo bueno que está pasando y en las calles también hay cosas buenas como el campeón de *free* mundial que salió del barrio. Si ese vato viviera en Estados Unidos ya tuviera un patrocinio y una buena casa pero no hay apoyo de la sociedad en México

La sociedad va evolucionando y por eso el hip hop esta así porque la misma sociedad no esta tan evolucionada como nosotros quisiéramos.

¿Existe un respeto de la nueva ola de raperos en México hacia los precursores como Sepulturero?

A Kartel Aztlán y a Sepultero nos han respetado en la tarima, en el barrio y donde quiera que ando, ósea no es fácil llegar al tercer piso y tener ese respeto en el rap. De alguna u otra manera todos los morros que existen, uno deseaba eso cuando estaba a esa edad, que hubiera más conocedores, que hubiera más raperos que hubiera más pioneros, para que uno pudiera exponerse y medirse.

Toda esta ola que viene yo deseo que se mantenga y habrá muchos que lo intenten y pocos que se queden, pero así es esto. A mí me da gusto que los morros estén haciendo rimas o *graf* o en el *djing*, en cualquier rama del hip hop me da gusto porque quiere decir que lo que trabajo la vieja escuela está generando, y el respeto

se gana y no se hereda; creo que en Vieja Guardia tenemos respeto pero aún nos falta más, porque la historia ya lo hicimos, ahora sólo nos falta seguir colocando más clásicos porque es lo que hacemos.

¿Cómo fue el cambio de Kartel Aztlán a Sepulturero?

En Kartel eran dos integrantes en el cual yo fui invitado y me convertí en un tercer integrante. No duramos mucho siendo tres, mi camarada Christopher se fue. Aztlán era un grupo de pochos que venían de Estados Unidos y rapeaban en los dos idiomas, yo les decía que estaba evolucionado porque mucha gente no comprendía el *spanglish* y ahora se maneja mucho, para mi Kartel Aztlán es una escuela en el barrio, en mi vida y en el rap. Kartel Aztlán es eso más que un grupo, ahora yo soy esa escuela que dejo Kartel Aztlán junto a Homie GMC, pero la banda sabe de dónde vengo, que soy VG.

¿Cómo ha respondido la gente al proyecto de Sepultero?

A muchos le cayó de sorpresa porque es volver a empezar, pero la vida está hecha de retos y es un reto para mí, ahora ser Sepultero, pero me siento más feliz porque es más sencillo trabajar por ti mismo que cuando son dos o tres porque cada quien tiene sus tiempos. Eso era difícil porque Hommie GMC es un profesionalista y siempre ha tenido mucha chamba. Yo soy de la banda que está dedicada al hip hop todo el tiempo, creamos eventos, discos etc. Eso me ha ayudado más a que como solista puedo presentarme sin ningún problema.

¿Qué es para ti la Vieja Guardia?

La Vieja Guardia es mi familia, primero fuimos amigos, hermanos del barrio, después hemos creado un grupo. VG se hizo de eso de que éramos amigos, nos gustaba el mismo cotorreo, éramos los que siempre tocábamos y de eso decidimos hacer un copilado y crear un grupo de hip hop llamado VG.

¿Dentro del grupo hay lineamientos que se deben respetar?

Como nos conocemos muy bien hemos aprendido a tolerarnos, ya sabemos cómo es cada quien y sabemos respetarnos, somos carnales y más que querer fungir

como papás o como alguien que gobierne el crew por eso sigue vigente. VG existe cuando la banda lo pide o cuando un promotor le va a pagar a la VG su chuleta es cuando VG existe y cuando se termina el show cada quien representa a su casa. Es un estilo de vida.

¿Qué te ha dado el rap y que le has dado a él?

Me ha dado un estilo de vida, una vida, una identidad, yo me identifique con el hip hop de morro, nunca me sentí rockero, nunca me identifique con la electro, con la banda y eso. Yo cuando conocí el rap en aquellos tiempos MC Hammer, Vanilla Ice, esos ritmos me latieron y siempre perseguí el funk, siempre me llamó el ritmo.

Yo le he dado existencia, yo soy pionero en el rap en el barrio, ahora ya hay mas MCs, mas rap, le he dado clásicos. El hip hop me ha dado más a mí que lo que yo le he podido dar, tenemos que buscar el punto, donde se llamaría el éxtasis, donde el hip hop me da un millón de dólares y yo le doy un chingo de discos (risas).

XIMBO

Integrante de Magisterio y Mujeres Trabajando. Pertenece a la primera generación de raperos en México. Es una de las mujeres referentes en la escena nacional. En 2001 fundó el grupo Magisterio al lado de Van-T y Elemsi Burrón lanzando 2 EPs: Antes de la M y Demo 2003; el Maxi Single: Infekta y el LP Cuadrivium Era Deuda, material que le bastó para colocarse entre los clásicos del underground de México.

¿Cómo ves la participación de las mujeres en el hip-hop?

Yo creo que hay mucha, siempre en proporción a la cantidad d hombres hemos sido menos, pero siempre hemos tenido un lugar importante en la cultura desde los inicios, te hablo desde los ochentas en los inicios en Estados Unidos. Yo creo que en México ha aumentado, cuando empecé éramos como cinco ahora somos muchísimas, yo estoy en un colectivo que es Mujeres Trabajando, donde hay una muestra importante de que las mujeres le damos y le damos duro, creo que es un momento importante para las mujeres.

¿Y respecto a las mujeres que van a los conciertos?

Siguen siendo menos, pero en mi experiencia me ha tocado ver en toquines por lo menos míos donde van más morras, incluso me han tocado ver 50-50 en comparación con los hombres, pero si es raro. Hay menos mujeres que vienen a ver hip hop, quizá porque somos menos cliché, quizá la mujer sea un target mucho más perseguido por la música general y por todo lo vendible que siempre se le vende más a las mujeres que lo que se representa aquí en el hip hop. Porque el hip hop no busca vender y no llegan las compradoras.

¿En tu carrera de 17 años me imaginó que algún momento fue complicado

ser mujer en el rap?

Si muchas, sobre todo al principio, pero esas barreras ya no existen. Ósea existen en la sociedad mexicana para una mujer en general, ósea yo voy por la calle y es más probable que me chiflen a mí que a un hombre. Eso ocurre y seguirá ocurriendo por un tiempo, pero a mi si me tocó que en las conferencias de prensa no nos dejaban estar a nosotras y nos daban menos espacios y era claramente muy machista, ahora creo que ya no.

¿Eso cuanto tiene?

Desde 2007, creo.

¿En qué momento de tu vida pensaste “yo me quiero dedicar al rap, yo quiero ser rapera”?

Desde la prepa yo sabía que quería estar en el movimiento, después estudié Letras en la UNAM y me interese en la carrera porque sentía que era lo más cercano al rap. Me gustó siempre leer y escribir y por eso caí en el rap. Aún no vivo de esto pero si es posible, no vivo de esto porque me gusta vivir bien y tengo una hija, pero podría y desde el principio lo supe.

¿Cómo está el rap en el Distrito Federal, se puede vivir del rap?

Depende de cómo quieras vivir, puedes comer, pero que una persona pueda mantener a una familia lo veo difícil. Y no sólo el rap, en la mayoría de los géneros, yo veo a la banda que hace música y la mayoría hace *soundtracks* para películas, jingles, incluso para las bandas que son más comerciales, para ellos esta difícil.

¿Consideras al rap como un medio de comunicación alternativo a la radio y televisión? Me refiero al mensaje que trata de aportar...

Un poco entrecomillas, ha habido poca gente que se lo toma en serio así. Para ser un medio de comunicación tienes que considerar y saber que estás haciendo, ósea hacia dónde vas y que quieras hacer con tu punto de vista. Debes saber si lo

haces porque quieres que alguien te aplauda o dices lo que está de moda. Si yo salgo a hacer un rap contra Peña Nieto me va a ir muy bien. Somos juglares, pero hay de todo tipo, no sé si lo hemos logrado.

¿Ha habido iniciativas por parte de algunos medios para dejar la escena underground?

Varias veces, sobretodo de más chavita, pero me pedían que hiciera muchas cosas que no quería hacer en ese momento de mi vida. Quizá ahora cedería algunas, por supuesto nunca pasando por encima de mis principios, pero si cedería a muchas que en ese momento no. Además me decían tu eres morra pero jalas sola sin tu crew. Quizá ahora me arrepiento un poco porque te das cuenta que cuando alcanzas cierta madurez puedes cambiar un poco y cambiar las realidades.

¿Cambiar al sistema desde adentro?

De algún modo sí.

¿Qué opinas de esta moda de los medios de querer apropiarse de la cultura ahora que toman a los raperos en programas comerciales?

Es broma, aquí en México tenemos un problema que es cuando el hip hop se hizo grande a nivel mundial a nivel masivo que fue en los ochentas el hip hop que imperaba era ese hip hop comercial como medio tonto, cuando surgió MC Hammer y surgió aquí Caló, pero aquí solo se dio esa cara y no la otra del contenido y sustancia.

Creo que esa imagen se quedó y los medios masivos eso es lo que quieren reflejar y nos ven como unos tontos. Es la payasada de “ven haz beatbox, ven improvisa, huy que padre y ahora hasta Facundo improvisa”. Pero no se da lo que es en realidad la cultura, como un género interesante e importante.

Si pudieran algunos raperos estar ahí y sacarle provecho y decir cosas buenas y que no salieran como payasos, sería otra cosa.

¿Es complicado que haya se boom que existe en España o en Cuba donde la mayoría lo ve como lo que realmente representa?

Ya debería de haber sucedido, me encantaría decir que si se puede pero esto lo esperamos desde hace 15 años y siempre es como vendrá el boom del rap y nunca ha pasado, siempre ha habidos dos, tres grupos que llegan al mainstream y hasta ahí. Hay una escena under y una industria que funcionan solas y sólidas y no la ve nadie. Hay quien diría que eso no está chido, hay quien dice que esta chido porque se mantiene pura la escena. No veo que sucede en el corto plazo.

¿Qué viene para Ximbo?

El hip hop de la calle, pero juntarnos y estar en el colectivo es parte de lo que viene. Hacemos más corto el camino y aportamos ideas para generaciones futuras. Hemos tenido experiencias buenas, salimos de México dos veces por año a tocar a otros lugares y nos ha ido muy bien, y los shows son más sólidos y el manejo de voz también ese tipo de cosas si están mejorando.

Glosario

A.K.A.: Son las siglas de Also Known As; significa también conocido como.

Antisistemático: en contra de lo establecido

Babilonia: Para los rastafaris y hiphoperos babilonia es todo lo maligno del capitalismo y la cultura moderna.

Barrio: Colonia o lugar donde se mueve cierta población.

Batallas: Enfrentamiento de dos raperos, donde ambos improvisan para conocer quién tiene más habilidad; pueden realizarse en un concurso formal o en la calle.

Beat: Es la base sobre la que el rapero rima.

Beatmaker: En el hip hop es el encargado de crear y producir los beats.

B boy: Persona que baila breakdance; también se usa para los adeptos al hip hop.

Beef: Desacuerdo o conflicto entre dos raperos, quienes se componen canciones para enfatizar sus defectos.

B girl: Mujer que baila breakdance

Bling Bling: Es un término que se utiliza para identificar al gangsta rap y el reguetón, debido a la joyería que usan quienes lo practican.

Breakdance: El elemento del baile de la cultura hip hop; a los bailarines se les conoce como b boys o b girls.

Calle: Alejado de lo comercial y lo popular

Crew: Grupos de hipoperos que tienen los mismos ideales. Estos deben llevar un nombre que los diferencie de los demás crews y deben perseguir una misma meta u objetivos. Hay crews de raperos, de grafiteros, de b boys, de DJs y también hay crews que mezclan varios elementos como el de Mujeres Trabajando.

Ceuista: De CU o de la UNAM.

Contrahegemónico: En contra del sistema.

DJ: Viene de la palabra Disc Jockey; es un miembro de la cultura hip hop que se encarga de mezclar en tornamesas para que el MC suelte sus rimas en la tarima.

Djing: Es la acción que ejerce el DJ.

Ego Trip: En hip hop se refiere a la forma de ser de un MC, que lo caracteriza a él y sus canciones por considerarse por encima de los demás.

Familia de la calle: crew

Flow: Lo que en música se conoce como discurso melódico, en el rap se entiende como flow. La palabra, la voz, es decir, el flow son sonidos horizontales, cuya sucesión crea una melodía.

Freestyle: Consiste en rimar de forma rápida y coherente; mediante el Freestyle se organizan batallas de uno vs uno o dos vs dos, donde el objetivo es encontrar quien tienen más talento para improvisar.

Gangsta: En el Rap es un estilo que describe canciones sobre sexo o violencia y también críticas muy duras sobre alguien o algo, como la política y la gente. No cualquiera puede ser un gangsta o hacer rap gangsta, se debe vivirlo para en los

suburbios para poder realizarlo.

Grafiti: Elemento del hip hop, que se distingue por sus pintas ilegales con aerosol.

Groupie: Una mujer que sólo busca intimidad emocional o sexual con un músico famoso.

Gueto: Barrio.

Hardcore: Estilo de música cruda y fuerte.

Hip hop: Designa a actividades vinculadas a la cultura urbana originada en Nueva York durante la primera mitad de los sesenta. Dentro de los principales elementos del hip hop se encuentran el grafiti, breakdance, MC y DJ, la unión de estos dos últimos crea al rap.

Hiphoper / Hiphoper: Persona que practica alguno de los cuatro elementos de la cultura o que es seguidor de esta.

Hoodie: Sudadera con capucha, muy utilizada por algunos raperos

Mainstream: Música o movimiento que se populariza y se hace comercial.

MC: Es quien canta o rapea sobre un beat o a capela; Sus siglas vienen de Master of Ceremony.

Nigga: Se puede referir a la cultura de negros o a la propia raza negra.

Old School: Vieja Escuela, fundadores o pioneros de un movimiento.

Performance: Presentación

Popping: Baile de hip hop que se caracteriza por moverse como un robot.

Rap: hablar rítmicamente con acompañamiento musical, es una técnica vocal, una

forma de hablar; literalmente rap es la abreviatura de recitar un poema (recit a poem).

Rapeo: Es la acción de rapear por parte del MC.

Reguetón: Géolivnero musical que surge en el Caribe y que mezcla algunas características del hip hop y el reggea. Es criticado por los raperos por su falsedad, banalidad y su forma de discriminar a la mujer en sus canciones.

Sampleo: Tomar un segmento de una canción y repetirlo y mezclarlo en otra.

Scratch: Rayar el disco para que se repita una parte de una canción

Sound Systems: El término proviene de Jamaica, donde se le donomina así a un grupo de DJs e ingenieros de sonido que trabajan juntos como uno solo tocando y produciendo música. En general, el concepto sound system se suele utilizar para referirse a una camioneta itinerante que posee un potente equipo de sonido, a través del cual un selector o pinchadiscos ambienta fiestas con música. El actual sound system podría ser un sonidero.

Spoken word: Término utilizado como una denominación musical o de entretenimiento para referirse a las obras que consisten en la labor de una persona hablando como lo haría naturalmente. Es distinto del rap, porque no incorpora ritmos ni melodías y sólo realiza una narración o forma de hablar que una persona utilizaría en una conversación.

Tag: firma de los grafiteros; por lo regular se hace en una forma difícil de entender para la gente común.

Tarima: Escenario.

Underground: Es la música o el movimiento que se encuentra alejado de lo comercial y es conocido sólo por algunos grupos.

Utopía: Mundo idealizado, alternativo al mundo real

Writer: Escritor o grafitero.

Fuentes de información

Fuentes documentales

AGUIRRE, Alberto. Skin, punkis y otras tribus urbanas españolas

AGUSTÍN, José (1996). La Contracultura en México. México: Grijalbo

BOURDIEU, Pierre y Jean-Claude Passeron (2003). Los herederos. Los estudiantes y la cultura, Buenos Aires: Siglo XXI.

BOURDIEU, Pierre (2002). La juventud no es más que una palabra. México: Conaculta

BRITO Lemus, Roberto (2002). "Identidades juveniles y praxis divergente; acerca de la conceptualización de juventud", en Nateras Domínguez, Alfredo (coord.) Jóvenes, culturas e identidades urbanas. México: UAM-Iztapalapa, Miguel Ángel Porrúa.

Jóvenes, culturas e identidades urbanas, México: UAM-Iztapalapa/ Miguel Angel Porrúa.

CORTÉS Arce, David Anselmo. (2004). Producción y difusión de formas simbólicas, hip hop en la Ciudad de México y zonas conurbadas: UNAM

COSTA, Pere-Oriol (1996). Tribus urbanas: el ansia de identidad. Barcelona: Paidós

ERIKSON, Erik (19080). Juventud y crisis. Madrid: Taurus

FEIXA, Carles (2006). De Jóvenes, bandas y tribus. Antropología de la juventud. Barcelona: Ariel.

FEIXA, Carles (1998). El reloj de arena: Culturas juveniles en México. México: Centro de Investigaciones y Estudios sobre la Juventud.

GARCÍA Bravo, Heydeé. Comunicación, vida cotidiana e identidades urbanas en S.L.P., Razón y palabra, revista electrónica.

GARRISON, Karl (1972). Psicología de los adolescents. España: Editorial Marfil

GEREMY Gilbert y Ewan Pearson (2003). Cultura y políticas de la música dance: Disco, hip hop, house, techno, Drum'n bassy garaje. Paidós

GIMÉNEZ, Gilberto (2009). Identidades sociales. México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes

GIMÉNEZ, Gilberto (2009). Modernización e identidades sociales. México: Consejo

Nacional para la Cultura y las Artes

GIOVANETTI, Jorge (2001). Sonidos de condena. Sensibilidad, historia y política en la música reaggae en Jamaica. México, Siglo XXI

HERNÁNDEZ Villaseñor, Miguel Ángel (2011). Grafiti. Fluj Magazine. Mayo

HERNÁNDEZ Villaseñor, Miguel Ángel (2011). Los cuatro elementos. Fluj Magazine. Julio

MADRID, David. (2008). Tribus urbanas: ritos, símbolos y costumbres. España: Arcopress

MAFFESOLI, Miche. (1990) El tiempo de las tribus. Barcelona: Icaria

MARIO, Alberto. Ensayos sobre las culturas subalternas. México: Centro de Investigaciones de la INAH

MAROC, Eva (2007). Manual del hip hop y el funk. España: Paidotrio

MONSIVAÍS Carrillo, Alejandro. El concepto de ciudadanía y las dimensiones de lo juvenil. Notas para una aproximación política-normativa a los temas de la juventud

MONSIVAÍS, Carlos (1980). A ustedes les consta: Antología de la crónica en México (1980). México: Era

MONCADA Vargas, Diana (2009). Análisis de las culturas juveniles en Morelia. México: Universidad de San Nicolás de Hidalgo

OLIVÉ, León (2005). Revista de la educación superior. Vol. XXXIV No. 136, Octubre-Diciembre

PAZ, Octavio (1998). El laberinto de la soledad. México: Fondo de Cultura Económica

ROJAS Ramírez, Alán. (2010). Ciudad Rap. México: Ecos Suicidas

ROJAS Ramírez, Alán (2011). Núcleo Cultural Hip Hop. En tiempos de guerra, Dios es caprichoso. México: Ecos suicidas

ROSENFELD Ytier, Karen. (2005). Identidad y posición social en grupos juveniles. Diversidad en hiphoperos y hiphoperas. Chile: Universidad de Chile

TONER, Anki (1998). *Hip Hop*. España: Celeste

URTEAGA, Maritza. (2009). Juventudes, culturas, identidades y tribus juveniles en el México contemporáneo. México: Instituto Nacional de Antropología e Historia.

URTEAGA, Maritza (2004). Identidades en disputa: fresas, wannabes, pandros,

alterno y nacos. *JOVENes. Revista de Estudios Sobre Juventud*. México, núm. 3, enero-marzo

VALENZUELA Arce, José Manuel. (1997). *Vida de barro: Cultura popular, juvenil y grafiti*. Jalisco: Universidad de Guadalajara.

VÉLEZ Sánchez, Azucena. (2011). *El movimiento contracultural rap gangsta como constructor de identidad social*: UNAM

VILLEGAS, Aldo (Bocafloja) (2011). *Palabreando*. México: Quilombo Arte

VILLEGAS, Aldo (Bocafloja) (2009). *Imarginación. El hip hop como desmesura de lo político*. México: Quilombo Arte

ZAVALA Pérez, Arturo. (2007). *Los radioescuchas de hip hop en la radio del Valle de México. Caso: Villa de las Flores*: UNAM

SITIOS DE INTERNET

Blogdiario.com blessedlove.blogdiario.com/1185997200/

dgb.unam.mx

dobleh.com

doble-h.com/2012/03/documental-carlos-vargas-amor-hip-hop/

hip-hop-music-rocketeer.blogspot.mx/2011/11/los-tres-padres-del-hip-hop.html

indiegente.org

manukalashnikov.blogspot.mx/2013/06/la-degradacion-sera-televisada-el.html

quilomboarte.com

rapenmexico.com

raptitlan.com

sepiensa.com

FUENTES VIVAS

- Aczino. Miembro del crew MC4, ganador de la Batalla de Gallos en Colombia en 2013. Es uno de los freestylers con mayor reconocimiento en México y América Latina

- Akil Ammar. Uno de los MCs más reconocidos en la escena underground de la Ciudad de México, que ha estado presente en la escena desde 1996. Cuenta con cinco álbumes de estudio: Reflexión (2002), Momentos (2003), Deja Vú (2006) y Requiém (2009) y Postdata (2012), el cual contiene canciones en contra del sistema como "Yo no voté por ti", dedicada a Enrique Peña Nieto, la cual salió el día que fue nombrado presidente de México.

- Aztek 732. DJ del crew Vieja Guardia, es uno de los precursores del movimiento en México de hip hop, rap y el arte del DJ en el país.

- Bocafloja. Pionero en el estilo de rap consciente, líder del Colectivo Quilombo Arte. MC, artista de spoken Word y poeta. Reconocido por ser uno de los precursor del hip hop consciente en México. Cuenta con una trayectoria de 17 años en el movimiento del rap. Comenzó su carrera con el grupo Lifestyle (1996-1998) y Microphonk (1999). Ha trabajado como solista desde 2002, cuando sacó su EP Lengua insurrecta. Después ha puesto en las calles seis álbumes de estudio: Pienso Luego Existo (2003), Jazzyturno (2004), A Título Personal (2005), El Manual de la Otredad (2007), Existo: Matriz Preludio al Pienso" (2009) y Patologías del invisible incomodo (2012). EN sus líricas abarca temas de contenido social, desde la desigualdad, el capitalismo, la globalización y la manipulación de los medios de comunicación en la sociedad.

- Carlos Vargas. Locutor, conductor, especialista de hip hop, con más de 10 años como hip hop head en los que ha difundido el movimiento a través de programas de radio e internet.

- DJ Ali. Fundador, presidente y miembro de Masare Records, uno de los pocos sellos discográficos especializados en hip hop y música urbana en el Distrito Federal. Allí es un Dj Party Rockin' Hip Hop, uno de los artistas con mayor crecimiento en la escena. Con menos de 10 años en como DJ profesional DJ Alí se

ha ganado el respeto de la cultura hip hop del país, gracias a sus originales y frescos performances, que se caracterizan por el scratch y la interacción con los vinilos.

- Funky Maya. Pionero del break dance en México. Cuenta con una trayectoria de más de 15 años en los escenarios, en la que ha representado al país en distintas partes del mundo.

Como impulsor de la cultura Hip Hop ha impartido clases, talleres, y conferencias en Estados Unidos, Europa, Centro America, y Mexico en varias Escuelas y Universidades.

En el presente compite al lado de su grupo “Unik Breakers Crew” en competencias nacionales e internacionales, es invitado como juez en diferentes partes de la república, y continúa su trabajo de investigación sobre el Breakin en la Republica Mexicana.

- Jezzy P. Pionera del movimiento nacional y fundadora de Mujeres Trabajando, primer y único colectivo femenino de hip hop en el país, encontró en la escena musical una forma de vivir y sobrevivir; cuenta con 16 años en la tarima.

- Lengua Larga. MC, miembro de Circo la Nación. El grupo cuenta con más de una década en a escena del hip hop nacional, tiempo en el que ha sacado tres discos a las calles: Purgatorio, Más crudo y está en ti.

- Mare Advertencia Lírika. Nacida en Oaxaca, Mare se involucro en el hip hop y el rap en el 2003. Advertencia Lirika viene del colectivo del que era miembro en sus primeros años dentro de la cultura. Es conocida por componer y rapear canciones sobre la desigualdad social y de género, además de las injusticias que se viven a diario en los pueblos marginados.

- MC Luka. Un pionero del hip hop y el rap en el Distrito Federal y México. En sus propias palabras es el abuelo del rap nacional. Miembro del crew Vieja Guardia y Masare Records. MC Luka, quien cuenta con casi 20 años incursionado en el hip

hop, describe su nombre artístico como Mariguano Cantante Luis Carlos.

- Nedman Guerrero. MC originario de Culhuacán, tiene el respeto de la escena por sus letras duras y crudas que cuentan la realidad de la Ciudad de México y por ser un rapero 100% independiente. Para Ned “el rap es el lenguaje de la calle, con el que puedo decir lo que siento; pienso que no hay un límite”.

- Pato Machete. Ex vocalista de Control Machete. Es considerado uno de los mayores precursores del hip hop en México. El éxito que tuvo a lado de Fermín IV y Toy Selectah en Control Machete a finales de los noventas y principios de la década pasada, con sus álbumes Mucho barato (1997), Artillería pesada (1999) y Uno, dos, bandera (2003), los llevaron al mainstream. En la actualidad continúa en los escenarios como solista y ha sacado un disco individual: Contrabanda (2008).

- Sepulturero. MC miembro del crew Vieja Guardia. Comenzó en el rap desde 2000 y formó el Grupo Kartel Aztlán, junto a Hommie GMC. Es un precursor del movimiento que tuvo que “ir contracorriente, pues el Distrito Federal siempre ha sido rockero”.

- Ximbo, integrante de Magisterio y Mujeres Trabajando. Pertenece a la primera generación de raperos en México. Es una de las mujeres referentes en la escena nacional. En 2001 fundó Magisterio al lado de Van-T y Elemsi Burrón lanzando 2 EPs: Antes de la M y “Demo 2003, el Maxi Single: Infekta y el LP "Cuadrivium Era Deuda, material que le bastó para colocarse entre los clásicos del underground de México.