

**UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO**

**FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES
ACATLÁN**

**“LOS RADIOESCUCHAS DE HIP HOP EN LA RADIO DEL VALLE DE MÉXICO. CASO:
VILLA DE LAS FLORES”**

T E S I N A

**QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADO EN PERIODISMO Y COMUNICACIÓN COLECTIVA**

P R E S E N T A

ZAVALA PÉREZ ARTURO

ASESOR: DR. RAFAEL DE JESÚS HERNÁNDEZ RODRIGUEZ

MARZO 2007.

Universidad Nacional
Autónoma de México

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.

ÍNDICE

CAPÍTULO I

HIP HOP: MÚSICA DE LAS CALLES

La sociedad afroamericana, creadora del hip hop.....	2
El mundo del Hip hop.....	16
Música hip hop	25
Subgéneros del rap.....	44
Lo clásico del hip hop	57
El rap en el resto del mundo.....	66

CAPÍTULO II

REACTOR 105 (105.7. CIUDAD DE MÉXICO)

Breve historia de la radio.....	77
El lenguaje de la radio.....	93
<i>¿Qué es Reactor 105?</i>	103
<i>Vendetta: El programa de rap y hip hop por Reactor 105</i>	120

CAPÍTULO III

LOS HIPHOPEROS DE LA REGIÓN DE VILLA DE LAS FLORES CON RESPECTO A *VENDETTA*, EL PROGRAMA DE RAP DE *REACTOR 105*.

Villa de las Flores, Coacalco.....	137
La sociedad hip hopera de Villa de las Flores.....	147

CONCLUSIONES.....	175
FUENTES DE CONSULTA.....	176

INTRODUCCIÓN

Sin duda, al cursar los tratados relacionados al Periodismo y las materias comunicativas siempre nos encontramos con temas los cuales nos parecen susceptibles de una investigación más profunda a la que en ese momento dedicamos. De esa forma, siempre anhelamos a discernir ampliamente sobre el subcomandante Marcos, los problemas de San Salvador Atenco, los desastrosos del Presidente Fox, las injusticias sociales, etc.

Con ese ánimo alimentado por las corrientes, profundidad y temporalidad de un sin fin de autores consultados, nuestra atención muchas veces se enfoca en esos tópicos tan imprescindibles en la vida diaria de nuestro país. Sin embargo, muchos otros argumentos de otras índoles escapan de nuestro foco de curiosidad, quizás porque las circunstancias y el espíritu humanista (tan arraigado en nuestra comunidad estudiantil) nos orientan a buscar todas las aristas en un mar de proyectos, corrientes, ideas y combatismo instintivo tan necesario para la realidad de nuestros espacios ciudadanos.

Pero el conocimiento de esos otros asuntos tan olvidados en cierta parte de nuestra vida universitaria, en muchas de las ocasiones son extremadamente demandados en las prácticas laborales y profesionales. De momento, los juicios escolásticos se tornan insuficientes ante las exigencias de un mercado carente de espacios para pensadores innatos o revolucionarios incondicionales.

No se trata de desacreditar las convicciones ni la importancia de estos intelectuales, más bien, la disyuntiva nos conduce a plantear los alcances de nuestros trabajos académicos, regularmente fundamentados en nuestros esfuerzos por construir un país desarrollado y rico en opciones.

Por eso, el presente escrito se enfoca a describir un t3pico el cual a simple vista parece comprometido con los intereses meramente mercantilistas. A pesar de ello, indic3 que m3s bien se trata de un intento de demostrar la capacidad del universitario a fin de discernir explicaciones 3tiles para empresas, ya sea p3blica o privada, sin comprometer la integridad de la filosof3a y convicciones particulares.

Porque despu3s de todo no basta con conocer las teor3as, las doctrinas o las cosmolog3as de un punto en espec3fico. Lo importante aparentemente es saber aplicar los conocimientos en una organizaci3n, en una instituci3n o en una empresa sin comprometer la entereza de ninguna de las dos partes.

De ese modo, la presente tesina fue concebida para describir las preferencias, inquietudes y sugerencias de un sector poblacional juvenil residente en la zona metropolitana de la Ciudad de M3xico y con predilecci3n por la m3sica hip hop, tales chicos bajo el alcance de una radiodifusora de dominio p3blico.

El actual documento esta construido bajo una perspectiva no s3lo apta para comunic3logos, periodistas o afines. M3s bien, la pretensi3n se enfoc3 a ofrecer un escrito capaz de ser le3do por un p3blico sin caracter3sticas especiales. Bajo ese 3nimo, en los inicios de cap3tulo el lector encontrar3 un peque3o cuento cuya intenci3n es trasladar la atenci3n a un mundo donde se conjugan varios elementos como la m3sica, la indumentaria en boga, las ganas por "rayar" las paredes..., es adentrarse a un ambiente aparentemente extra3o para nuestra realidad mexicana pero paulatinamente penetrante en ciertas esferas.

As3, el cap3tulo uno obedece a la descripci3n de un producto comunicativo llamado hip hop. A este movimiento lo he nombrado de dicho modo (producto comunicativo) porque por si mismo es capaz de ofrecernos varias alternativas de producci3n de mensajes, una de ella un tanto conocida y se denomina graffiti, o el acto de crear o

estampar signos, dibujos o mensajes visuales (entre otros) en paredes o en sitios de la urbe.

En otro momento se identifica al ámbito musical que, por su origen y desarrollo a través de los años, se ha conformado en un catálogo capaz de ofrecer un sin fin de notificados verbales de los más variados tópicos, desde el religioso hasta el más peyorativo. De dicha suerte, que esta tesina se ha centrado en este rubro rítmico, muy a pesar de la infinidad de opciones inherentes a uno de sus complementos, el graffiti, las razones para la decisión son variadas pero la primordial es la poca información en medios cercanos al respecto, eso se traduce en una oportunidad mayúscula para el autor de producir una base informativa preparada para investigaciones subsecuentes.

En la construcción de este primer apartado se retomó tanto la base histórica de la población precursora así como del género musical para ofrecer una mayor herramienta de comprensión de quienes tienen en sus manos la presente. Después de todo, los seres humanos somos productos de su propia historia y por ella nos hemos conformado en sociedades con costumbres, ideas y expresiones con características inigualables.

Asimismo, se conformó una base donde se detallan las particularidades de la corriente musical hip hopera, para establecer una reserva informativa donde se expliquen las razones y pautas para la conformación de la misma. Tras ello, el leyente comprenderá el origen y desarrollo de dicho estilo sonoro, a su vez, reconocerá la diversidad de sus mensajes así como su alcance a nivel comunicativo y social por lo menos en su lugar de origen: Estados Unidos.

Para tal fin, se recurrió principalmente a consultar fuentes bibliográficas y cibernéticas: las primeras para construir la parte histórica; las segundas se constituyeron como principal herramienta en la instauración de un apartado donde

se informa de la mayoría de las características del hip hop, sus exponentes, los principales contenidos en sus letras y su permeabilidad cultural y expresiva en distintos rincones del mundo, incluyendo México.

A propósito, si referimos a la versión escrita en ese primer capítulo, en varias hojas se advertirá cierta ausencia de citas, lo cual posiblemente derivaría en una presunta falta de sustentación de lo expuesto. No obstante, la conformación de ese apartado se derivó de un buen número de páginas web en idioma inglés, al ser interpretadas al español se les da un sentido lo más cercano posible al original, sin tratar de caer en una transcripción fidedigna capaz de ser refutada por una mala traducción.

Tras determinar la trascendencia enunciada, en una segunda sección se ha trasladado el hip hop en su relación con los cuadrantes radiofónicos de la ciudad de México, específicamente con respecto a la estación Reactor (105.7 FM).

De dicho modo, en las primeras frases se hace alusión a la historia de la radio mexicana, para tratar de establecer su importancia con respecto a nuestra sociedad a través de los años. Es importante resaltar ese desarrollo del medio y evaluar por lo menos someramente el nivel de influencia social, después de todo, nuestro entorno grupal ha mostrado ciertos indicios de dependencia y reacción adaptativa a los grandes consorcios de comunicación masiva y los productos emanados de sus esferas.

A su vez, se ha descrito la integración de la organización radial IMER, el organismo del gobierno federal dedicado a transmitir en distintas frecuencias radiales a lo largo y ancho del territorio nacional.

Se eligió esta cadena para dar un mayor valor a la investigación debido a la naturaleza pública de la corporación que, por principios de cuenta y teóricamente,

pertenece al poder institucional mexicano y teóricamente sus fines persiguen más los ámbitos culturales. Todo esto a diferencia de sus congéneres privados, más consagrados a las metas estatutarias y económicas.

Por supuesto, el determinar ciertas características de *Reactor* como su historia, filosofía, principios, programación, etc. fue esencial para conformar los fines de la presente. Tras conocer esos datos, se comprenderá el porque en esta frecuencia se ha dado cabida a una emisión radiofónica donde el tema central es precisamente el hip hop, una de las corrientes melódicas parte de las manifestaciones culturales tan características del ser humano.

En este punto, se hizo hincapié en las partes integrantes de dicha emisión radiofónica de nombre *Vendetta*, tal premura se ve justificada al establecer la importancia que tiene con respecto al tema central del presente escrito, en caso contrario, la tarea de describir a los radioescuchas sería un tanto estéril al no contar con un medio de referencia donde acudieran los interesados a exponerse al medio de transmisión determinada.

De tal razón, en un tercer punto se señalan algunas de las características de un grupo específico quienes gustan del género sonoro enlistado que, a su vez, son habitantes de nuestra zona metropolitana.

Para dar certeza y fiabilidad a la tesina, se dirigió el estudio a una localidad donde existiesen indicios de adeptos a la música y estación en juicio. La comunidad de Villa de las Flores (Coacalco, Estado de México) fue la elegida, la misma es un asentamiento urbano de nivel socioeconómico medio-bajo donde según las primeras fuentes consultadas (Internet y entrevistas personales con aficionados al género) se ubicaron ciertos grupos con preferencias hip hoperas y donde muchos se interesaban por escuchar *Reactor*.

Para la cimentación de este último apartado, se privilegió la investigación de campo y las entrevistas a los implicados, a diferencia del capítulo dos donde las referencias bibliográficas e institucionales facilitaron la información necesaria.

En esas líneas de apertura de la última parte, se realiza una selección de los datos más importantes de población así como de sociedad, posteriormente se relacionan las características grupales específicas y su exposición ante el cuadrante hertziano referido, para conformar más claramente el sentido comunicativo.

Tras ese trabajo, se ha instituido un capítulo donde se describen una serie de grupos de cuyas células se han redistribuido gradualmente para condescender una serie de pequeños conjuntos con sus particularidades, de acuerdo a la manera en que se han expuesto a esos diferentes medios de difusión y, sobre todo, tomando como referencia a *Vendetta* (el programa de hip hop en *Reactor 105*).

Más la finalidad también va más allá de un compromiso meramente ilustrativo, es desnudar a los radioescuchas para conocer de primera mano sus razones, sus pretensiones y planes, es decir, se ha estimado como importante el intercambio directo con los actores. Después de todo el tratar de conocer a la masa es una tarea titánica, y el dejar la responsabilidad a las encuestas meramente mercadotécnicas quizás no sea la mejor ni la única opción.

En este ejercicio lo central fue el acercamiento a los protagonistas, a aquellos quienes cada día, semana o mes, se conectan virtualmente al espectro radiofónico que muchas veces les llega a dictar sus destinos sin preguntarles abiertamente si están de acuerdo. La intención se centró en conocer un poco más al receptor pensante de carne y hueso, quizás a final de cuentas si se ignora al radioescucha en poco tiempo el sintonizador del cuadrante daría vuelta, quizás para habituarse en una sola frecuencia durante un largo periodo.

1. EL HIP HOP: MÚSICA DE
LAS CALLES

LA SOCIEDAD AFROAMERICANA. CREADORA DEL HIP HOP

Cientos de veces había recorrido esos pasillos llenos de productos musicales, aunque casi siempre paraba frente aquel estante. No negaba su gusto por otras ondas, pero eso que unos llamaban hip hop y otros rap era su afición mayúscula, por lo menos su vestimenta de jeans holgados, zapatos y jersey deportivos lo delataban a simple vista.

Una y otra vez recorría los cientos de discos de nombres familiares hasta encontrar la novedad del momento, era imperativo encontrar lo más reciente de Kanye West o algo donde hubiese participado Dr. Dre o Ludacris. En varias ocasiones en sus 19 años de vida había reproducido una y otra vez esa ceremonia donde elegía un disco para abarrotar aún más su colección privada, el procedimiento casi siempre era similar.

Lo indispensable para todo ello era ahorrar, después de todo los cd's en su gran parte eran importados ante la falta de interés de la mayoría de las disqueras establecidas en el territorio nacional. Por algo alimentar esa afición generalmente le costaba más de mil pesos por visita, tras obtener tres o a lo sumo cuatro adquisiciones.

No era raro observar a Javier en esa zona generalmente solo, a diferencia de otros anaqueles como los del pop o rock donde la mayoría de los compradores se concentraban. Quizás algún curioso rondaba por el espacio dedicado a la música de la doble h donde las portadas casi siempre mostraban rostros de color chocolate, pero tras unos segundos se apartaba alentado por el desconocimiento de esos intérpretes de color.

Pero nada de eso le importaba al Velas, como le llaman los cuates de la cuadra a Javier por su figura tan blanca y escuálida, él sólo se concentra en su objetivo como ya lo ha hecho desde hace años cuando en lugar de discos compactos encontraba sólo cintas grabadas. Tras su elección se dirige a la caja de ese Mix Up de la zona rosa a concluir la operación para después enfilear hacia su casa en la colonia Villa de las Flores.

Tras más de hora y media de camino el chico atraviesa algunas calles, en ese otro trayecto se saluda característicamente con dos o tres camaradas antes de seguir hasta la puerta de su hogar. Ya adentro responde a algunas preguntas cotidianas de sus familiares para minutos después adentrarse a su recámara, la cual más bien se ha convertido en un santuario dedicado a su devoción hip hopera.

Póster de Eminem, 2Pac y Biggie Smalls adornan la pared mientras dos libreros repletos de compact discs resguardan un pequeño pero potente reproductor de audio. Unas nuevas notas de esa música negra nuevamente inundaban el ambiente mientras el joven se recuesta en la cama para adentrarse en esas notas inundadas de sabor de barrio negro, donde todos buscan respeto y festejan por sus logros en un mundo donde las drogas, las prostitutas y la lucha de poder es cotidianidad.

Es algo raro encontrarle gusto a temas tan crudos, máxime cuando las noticias locales, zonales y nacionales no dejan de hablar de ejecuciones, violencia, tráfico de estupefacientes y otros tópicos que para nada son bonitos. ¿Por qué y cómo los negros habrán inventado el hip hop?, ¿Desde cuándo tendrá vigencia este ritmo? ¿En verdad alguien más escucha esa onda musical?...

Antecedentes

Estados Unidos está localizado en la parte de norte del continente americano, actualmente está constituido por 48 estados contiguos más Alaska y Hawai. En él habitan alrededor de 30 millones de gente "de color".

Los primeros asentamientos en esta parte del mundo se dieron a partir del siglo XVI por españoles en la actual Florida, aunque los ingleses se dieron la tarea de hacer lo propio alrededor de 1607.

Ante la necesidad de explotar las riquezas existentes y con la falta de nativos, (exterminados durante la ocupación), los primeros colonos se dieron a la tarea de importar esclavos provenientes del territorio africano para evitar pagar los altos costos de la mano de obra europea.

Esta importación inicialmente se realizó mediante factorías establecidas alrededor del continente africano, posteriormente los comerciantes, piratas y los propios navegantes comunes se dieron a la tarea de traficar con la "carne de ébano". Posteriormente, ante la prosperidad del "negocio", dicha diligencia se administró por grandes compañías.

En poco tiempo el ejercicio resultó tan rentable que, en un intento de evitar la competencia, los negreros dividieron las zonas de África en las cuales se podían reclutar humanos según el país de donde provenían. "Francia se reservó Mauritania y Sierra Leona; los holandeses la Costa de Marfil, Ghana, Togo y Dahomey...; la región de la actual Nigeria se la disputaban entre ingleses y franceses." (Rojas; 1990: 12)

Invariablemente los futuros cautivos eran apresados en el interior de su tierra natal, o bien, a lo largo de la costa no sin antes pasar por una costosa guerra donde perecían un sin fin de personas. Los desafortunados eran conducidos a pie y amarrados del cuello con una especie de horquilla de madera, hasta un centro de trueque donde eran cambiados, en un primer contacto, por productos europeos: bebidas alcohólicas, telas, espejos, armas, etc.

En esas filas no había ni niños menores de seis años ni viejos, sólo se apreciaban a los jóvenes fuertes, de entre 16 y 30 años, quienes pudiesen soportar el viaje así como las

condiciones próximas a someterse. Lamentablemente, todo este proceso era altamente inhumano y penoso.

Los nativos eran separados de sus familiares o conocidos de acuerdo a una selección impuesta por el propio dirigente, se les examinaban los dientes, los ojos, se les obligaba a correr, saltar, hablar. Igualmente se les oscultaba en búsqueda de alguna enfermedad como escorbuto, sarna, etc.

Pasado el tiempo eran embarcados en espacios caracterizados por el hacinamiento, donde la insalubridad inundaba hasta el último rincón de los diezmados seres quienes, debido al infame trato, la mayoría de las ocasiones desfallecían sin remedio alguno. Si alguno de los "productos" enfermaba o salía herido, era lanzado al mar en un afán de evitar posibles pérdidas monetarias.

Para aprovechar al máximo el espacio, la sala se dividía en pisos de entre 1.20 y 1.50 mts. de altura, los negros eran ordenados como cucharas en una caja de servicio. Así un barco de 200 toneladas podía transportar hasta 250 piezas"... Muchas veces llegaban a extremos de sofocación y desesperación inauditos, enloquecidos atacaban a los guardias o se estrangulaban entre ellos para hacerse un sitio y poder respirar. (Rojas; 1990: 16)

Concluida la travesía de aproximadamente dos meses, los esclavos se presentaban hasta sus posibles compradores, si no aparentaban estar saludables eran drogados hasta pasar un examen minucioso. Aprobada la certificación nuevamente se convertían en moneda de cambio para adquirir metales preciosos (oro, plata), algodón, tabaco, madera, etc.

Los mineros o plantadores llevaban hasta su dominio a los cautivos a quienes se les denominaba con el nombre de bozales, a quienes sometían a largas jornadas de trabajo, comida insuficiente, pocas horas de descanso, malos tratos, etc. Ante tan extrema situación el afectado quedaba sin fuerzas, y como era más fácil adquirir un nuevo sirviente en vez de cuidar del abatido entonces la historia se repetía.

Esta práctica con frecuencia era justificada entre el mundo europeo, bajo el argumento de ser un mejor destino el vivir sometido ante los colonizadores civilizados que dejarlos en su tierra rodeados de barbarie y costumbres paganas en África.

Sin embargo, el sino de los "importados" muchas veces variaban en el Nuevo Mundo, los más afortunados laboraban en actividades caseras (ordeñando vacas o en el cuidado de los hijos de los amos), pero muchos de sus congéneres no corrían mejor suerte aprisionados en los campos de caña de azúcar, en las minas o en las pesquerías. Aún así casi todos "sudaban la gota gorda", desde el amanecer hasta entrada la noche, con un intervalo de quince minutos para la comida, lo importante era no perder el paso en el proceso de producción.

Lógicamente el vivir entre grilletes, sogas, látigos, etc., cansa a cualquiera, por dicho motivo los grupos de negros llegaron a relacionarse para resistir. Muchos lucharon, otros huyeron, concretaron huelgas, quemaron propiedades del amo, organizaron sublevaciones, etc.

Por ello, el dueño siempre vivía angustiado ante una posible rebelión, por ello el único antídoto eran los castigos y azotes ante la menor falta. Si alguno de los sometidos llegase a huir se le designaba *cimarrón*, al mismo tiempo se les perseguía por multitudes nutridas de cazadores de recompensa.

Al recapturarse la pena era severa, lo menos era el látigo, pero también la furia caía sobre el osado con el potro español, el cepo, las cadenas, hasta las mutilaciones corporales, se les amputaba la oreja para posteriormente dárselos a comer sin misericordia alguna.

En cuanto las revueltas éstas se dieron desde el principio, sin embargo casi ninguna dio resultado debido a la precaria situación física de los implicados y a la desventaja tecnológica...

Una de las primeras tiene lugar en Carolina del Sur en 1526. Las más famosas serán las del siglo XIX: la de Gabriel Posser en 1800, que agrupó a varios miles de esclavos y que pudo haber provocado una sublevación general en el estado de Virginia; la del Libertario Denmark Vasey en Charleston en 1822 y, la más famosa de todas, la de Nat Turner, en Virginia, que masacró a varias familias de plantadores.

Agreguemos a éstas la expedición armada del abolicionista blanco, John Brown, en el año 1859. (Rojas; 1990: 34).

Al no encontrar escapatoria alguna a su situación y, como consecuencia del yugo, las costumbres africanas se transformaron y ocultaron progresivamente en un acto de adaptación forzosa. Así, los negros encontraron similitud entre sus deidades y los hábitos cristianos por lo cual terminaron de aceptar la imposición espiritual en un primer plano. Sin embargo, muchos de sus ritos sólo se disfrazaron como actos de sanación ante los ojos blancos.

Asimismo, cuando nada daba resultado para soportar la marginación alrededor de ellos, los sometidos compusieron un sin fin de canciones donde expresaban sus protestas ante tan crueles capítulos. En otras letras se refería más a una serie de mensajes ocultos para, por ejemplo, guiar a los compañeros a una ruta de escape.

Alguna de las composiciones, también conocidas como *work songs* se escuchaba así:

*Cultivamos el trigo,
y ellos nos dan el maíz;
Horneamos el pan,
y nos dan el mendrugo;
Cribamos la harina,
y nos dan la cáscara;
Pelamos la carne,
y nos dan la piel;
Y de esta forma,
nos van engañando"
No más migajas de maíz para mí, no más, no más,
No más latigazos del amo para mí, no más no más...*
(Funes; www.monografias.com)

Ilustración del trato dado a los sometidos durante la época del esclavismo, tomada del libro *Cultura Afroamericana: De esclavos a ciudadanos* de Rojas Mix, 1990.

Los sometimientos ocasionaron un sin fin de consecuencias, principalmente la desolación del continente africano, el retraso de las naciones colonizadas, el enriquecimiento de las naciones conquistadoras y, quizás lo más lamentable, un daño psicológico en todo ascendente africano de color quien haya tenido contacto directa o indirectamente con esta barbarie.

Hacia mediados del siglo XIX, en junio de 1861, finalmente se promulgó la abolición la esclavitud en el territorio de los Estados Unidos. Sin embargo, esta acción desembocó en la Guerra de Secesión debido a la oposición de los estados esclavistas del sur quienes no deseaban la libertad de los esclavos. Terminada la batalla civil el presidente Lincoln difundió la proclamación de la Emancipación donde se declaraba la libertad de todos los negros sometidos.

Para finales de dicha centuria hasta el siglo XX "la raza de ébano" se liberó de las cadenas más no de las penurias a consecuencia de su sumisión. Poco a poco se fueron relegando en las cuestiones tanto sociales como económicas hasta carecer de oportunidades de desarrollo.

Con el progreso económico de Norteamérica, el cual se preci6 de ser mercantilista, los miles de migrantes se organizaron paulatinamente en barrios donde se concentraban personajes de su propia nacionalidad o raza, inclusive ante la polaridad a se llegaron a dar rencillas entre las distintas agrupaciones.

Por si no bastara en el pa6s tomaron fuerza sociedades conformadas para "combatir" a otras castas, tal caso fue el Ku Klux Klan. Este organismo fue ideado el 24 de diciembre de 1865 por seis antiguos oficiales del ej6rcito confederado quienes, apoyados por otros cientos de seguidores, conceb6an inferiores a los negros y rechazaban la supuesta igualdad social tras la abolici6n declarada por Lincoln. A la ca6da de dicha organizaci6n sobrevinieron otros m6s como la conformada en 1915 por el coronel William Simmons: Imperio Invisible.

6sta tambi6n consideraba cierta la supremac6a de los blancos, inclusive persigui6 a extranjeros, cat6licos, liberales, sindicalistas, huelguistas, etc. por concebirlos contrarios a los valores estadounidenses. La fuerza del grupo fue tal que en 1924 reuni6 m6s de tres millones de miembros activos.

Durante la Primer Guerra Mundial se produjo una gran migraci6n donde los negros americanos se trasladaron hacia las grandes ciudades. Tal grupo se concentra en varias regiones localizadas donde la falta de servicios y oportunidades de crecimiento son manifiestas. La Am6rica blanca al notar la situaci6n reacciona hostilmente al notar las crisis de tales ghettos, de tal raz6n, dota a esos seres del estigma de la pereza, la irresponsabilidad y de una inteligencia inferior.

El abandono y pobreza terminaron por ser parte de los afroamericanos, por su parte el resto de la poblaci6n acrecent6 la diferenciaci6n de 6stos seres quienes deb6an tomar el tren en vagones separados o, en su caso extremo, se les prohib6a la entrada a ciertos lugares como restaurantes o teatros.

Por ello, desde inicios de la Norteam6rica emancipada los negros trataron de tomar uno de dos caminos a fin de reclamar su espacio: el primero era el tratar de adaptarse a la sociedad, para ello necesit6 renegar de sus antepasados y todo lo concerniente a si mismo.

El otro sendero fue un poco más socorrido, pero no fue gracias a una mejor fórmula, simplemente ante la negativa del blanco de aceptar libremente en todo ámbito a sus congéneres de color, éstos últimos no les quedó más alternativa que romper con el intento de integración y combatir lo respectivo al opresor.

Antes de la segunda guerra mundial la región estadounidense nos denotaba...

comunidades elegantes de hombres de negocios y profesionales ricos, que pueden pagar por servicios de alto nivel; hay suburbios de clase media ansiosa de poseer servicios y deseosa de mantener los costos en nivel inferior; y hay finalmente, suburbios de la clase media baja, formada por trabajadores de las fábricas, que tienen hipotecas sobre sus domicilios cuyos pagos periódicos absorben buena parte de los jornales con que sostienen sus hogares. Fuera de las ciudades centrales los pocos negros viven separados, en los rincones menos deseables de la sociedad (Rabadán; www.monografias.com)

A partir de 1955 Martin Luther King se erigió como líder del movimiento a favor de los derechos civiles de las minorías, tras organizar un boicot al transporte público de Montgomery. Este notable personaje consideraba que el segregacionismo ya era de una gran magnitud y, por tanto, todos sus hermanos de raza ya no podían esperar más. Era un total oponente a la idea de que el negro sólo forma parte menor en el funcionamiento de la sociedad blanca, más bien, deseaba incrustar formalmente a su minoría en la totalidad de las cuestiones tanto políticas como sociales de índole nacional.

Uno de los métodos de tal pensador, inspirado por Thoreau y Ghandi, en esta lucha pacífica consistió en armar boicots masivos, uno de los más sonados fue el pedir a sus congéneres el no comprar en las cadenas donde no los empleaban.

En su más célebre discurso "Tengo un sueño" ("I have a dream") del 28 de agosto de 1963, King habla de sus semejantes como *seres que viven en una isla solitaria en medio de un océano de prosperidad* (Rabadán, www.monografias.com) y, a su vez, lamenta la situación de ellos pues aún se encontraban desterrados en su propia tierra.

Las referencias de libertad aunada a la idea de la esperanza de reunir a todos los hermanos en torno a Dios, provocaron grandes movilizaciones de inconformes anhelantes de derechos civiles. Afortunadamente para ellos, tales levantamientos consiguieron algunos resultados como, por ejemplo en 1964, una ayuda para viviendas a través de fondos federales.

Finalmente el 3 de abril de 1968 pronunció un nuevo discurso donde indicó: "He estado en la cima de una montaña y he visto la tierra prometida" (Enciclopedia Microsoft Encarta, 2005),

al día siguiente se le asesinó en Memphis, Tennessee. Ésto se interpreta como una profecía de la propia muerte del luchador social.

A la par de King aparecieron otros grupos interesados en propugnar por un lugar para los negros, uno fue Malcom X y otros autodenominados "Las Panteras Negras". El primero fue un líder estudioso de los musulimes (musulmanes negros). La X simboliza el rechazo al apellido heredado de los esclavizadores, bajo la premisa de que su verdadero apellido africano fue eliminado durante la dominación blanca.

Malcom, en una primera instancia, obtuvo una estrecha relación con los musulmanes, no obstante, se separó de la nación del Islam y, a su vez, formó una organización nacionalista negra conocida como Organización de la Unidad Afroamericana (OAAU, por sus siglas en inglés), sin dejar de tener contacto con asociaciones similares en África e Iberoamérica.

Su ideología se basó en varios mitos, por ejemplo, la creencia de que el ser negro fue el primero en habitar la tierra, del mismo modo, tal raza es buena por naturaleza a diferencia de su contraparte, el blanco quien se presenta como malo per natura y negado a ser salvado por Alá.

Los musulimes se encargaron de devolver el orgullo a sus congéneres, para tal tarea se valieron de una frase célebre donde se exagera el nacionalismo: Black is beautiful (Lo negro es hermoso). Bajo este lema se desarrollo una imagen positiva de dicha franja poblacional, sobre todo a través de las artes, el teatro, la música, la literatura, etc.

Las sublevaciones de los ghettos negros en los años sesenta, los veranos calientes, los pillajes de tiendas, los incendios, etc., representaron la más grande rebelión que ha conocido los Estados Unidos. Después del asesinato de Malcom X, Stokeley Carmichael toma el relevo y lanza un nuevo slogan, el de Black Power... (el cual) fue comprendido de manera diferente de acuerdo a las estrategias tradicionales de la lucha: la integracionista y la de ruptura (Rojas; 1990, 109).

Para la primera Black Power se orientó hacia una mayor solidaridad en la sociedad de color, base indispensable para negociar la integración social y económica de la raza en la comunidad anglosajona.

Por otro lado, los separatistas radicalizaron su postura hasta comprenderla de forma revolucionaria y anticapitalista, ideología representativa de *Las Panteras Negras*, organización fundada inicialmente por Bobby G. Seale y Huey P. Newton, autores quienes inicialmente se manifestaban a favor de poseer armas en un intento de autodefensa de los afroamericanos, simultáneamente, pedían la realización de un plebiscito para decidir la voluntad de su pueblo respecto a su destino nacional y nuevos juicios encabezados por tribunales imparciales para todos los hermanos presos.

A la postre los miembros luchaban contra la supremacía blanca (a diferencia de King quien deseaba unirse formalmente al sistema) y para cumplir con sus objetivos propusieron una rebelión. Ante la embestida el gobierno trato de relacionar al grupo con terroristas y con naciones extranjeras enemigas del sistema norteamericano. Por tal motivo en varias ocasiones los dirigentes fueron encarcelados.

Al paso del tiempo, los intereses cambiaron, mientras unos insistían en la necesidad de enfrentar las circunstancias por medio de las armas, otros consideraban necesario una redada pacífica. Esa lucha interna provocó la desintegración de los "Black Panther" para finales de los años setenta. Ya para estos años los negros habían conseguido integrarse a la sociedad anglosajona aunque aún faltaba trecho por recorrer.

Paulatinamente, la comunidad empezó a sobresalir en algunos aspectos, sobre todo en la música y los deportes. Muestra de ellos es la interminable lista de entretenedores provenientes desde el blues hasta los ritmos actuales quienes obtienen un reconocimiento global.

En lo físico denotamos a los atletas, basquetbolistas, jugadores de fútbol americano etc. quienes obtienen logros aún en nombre de Estados Unidos, los mismos abarcan desde Jesse Owens quien en 1936 ganó cuatro medallas y estableció tres marcas olímpicas, hasta los superatletas actuales pasando por Tom Smith y John Carlos quienes en los juegos de México 1968 alzaron su puño en señal de rechazo a la nación opresora de sus hermanos raciales.

Paradójicamente, esos triunfos han sido tomados por contrapartes extremistas quienes argumentan la inferioridad de aquellos, porque sus logros sólo demuestran que la raza está hecha para los trabajos físicos confirmando su inferioridad intelectual.

De todos modos, en los ochenta y noventa, nuevos pensadores invadieron la geografía norteamericana con la esperanza de solidificar la esperanza de construir una sociedad mas justa para el mundo de color... Así podemos hablar de Ángela Davids, Bobby Seale y Jesse Jackson.

Este último personaje, ex colaborador de Luther King, salió en defensa de su comunidad cuando en 2005 el actual presidente de México, Vicente Fox Quezada, indicó que en Estados Unidos los mexicanos realizan los trabajos que ni los negros quieren hacer. Lo anterior fue considerado como un ataque por la comunidad afroamericana.

Sin embargo, después de una serie de aclaraciones, dimes y diretes el asunto fue, por decirlo de alguna manera, aclarado. Cabe puntualizar que a tal franja poblacional le es ofensivo escuchar el término negro cuando viene de otra estirpe diferente a la suya, a pesar de todo, en los ghettos el decir "nigga" (derivado de nigger-negro) entre ellos mismos es una costumbre muy bien aceptada, inclusive es sumamente utilizada en el mundo de rap, próximo a detallarse.

Situación actual de la comunidad afroamericana

Como ya se ha visto, la comunidad afroamericana se puede concebir como un grupo producto de la opresión esclavista y la segregación de la mayoría anglosajona. En la actualidad muchos habitantes de la "raza de ébano", quienes representan el 12% de la población total de los Estados Unidos, se han distribuido en los centros urbanos. Sin embargo, su suerte los ha condenado a concentrarse en ghettos urbanos, zonas históricamente caracterizadas por el hacinamiento, la escasez de servicios de calidad, pobreza, desempleo y marginación.

Por ejemplificar, diremos que la división más grande entre los negros y blancos en Estados Unidos es el estatus económico. Según el libro "The State of the Dream 2004: Enduring Disparities in Black and White, United for a Fair Economy", en el año 2002, el índice de pobreza de los negros era tres veces más grande que el índice de pobreza de los blancos. Al ritmo que ha ido disminuyendo la pobreza desde 1968, tomaría 150 años—hasta el 2152—para cerrar el intervalo de pobreza entre negros y blancos.

En cuanto a empleo el panorama aún no es del todo alentador, si hay profesionistas e investigadores, pero al igual que las otras minorías (latinos, orientales, etc.) sus ocupaciones son mayoritariamente en el ramo de los servicios, es decir, son choferes, empleados de la construcción, guardias de seguridad, etc.

En el mismo sentido, notamos que el desempleo aqueja en más del doble al grupo en cuestión en comparación a los anglosajones. Según los últimos datos estadísticos publicados el año pasado en la obra *The State of Black America 2005*, mientras la mayoría blanca era aquejada por una desocupación del 4.7%, la contraparte afroamericana mostraba un 10.8% en el mismo renglón.

Si cuantificamos la percepción monetaria promedio, mientras una persona de "piel de papel" gana un dólar, su connacional de antepasados africanos recibe 57 centavos, sólo dos centavos más que hace tres décadas. Si ese crecimiento continuase así, la equiparidad del ramo llegaría en casi seis siglos.

Ésto se explica porque sus expectativas en la educación se abrieron plenamente hace poco tiempo, apenas en 1962 el primer estudiante de ese grupo acudió a la Universidad de Mississippi.

Por las anteriores, y muchas otras causas, muchos de "la gran familia de matices oscuros" han caído en problemas con la ley. De tal manera, "a pesar de que el índice de crímenes ha disminuido en Estados Unidos, cada año, el índice de encarcelamiento a niveles locales, estatales y federales va en aumento, particularmente entre los hombres negros. Uno de cada tres hombres negros nacidos hoy tiene la posibilidad de ir a una prisión durante su vida, comparado con 1 de cada 17 hombres blancos.

De los más de dos millones de prisioneros en Estados Unidos, cerca de la mitad son negros. Los afroamericanos tienen tres veces más probabilidades que los blancos de ser encarcelados, y el promedio de sentencia por el mismo crimen es de seis meses más para los negros que para los blancos.
[http://socialismandliberation.org/mag/index.php?aid=491&pf=on&PHPSESSID=753d5477d056a60c30d0937921e9f36a\)](http://socialismandliberation.org/mag/index.php?aid=491&pf=on&PHPSESSID=753d5477d056a60c30d0937921e9f36a)

Ya se ha comentado de quienes han logrado sobresalir, la mayoría como deportistas o integrantes de la farándula o algunos políticos. Si hablamos de la ciencia maquiavélica, aún son muy pocos los gobernantes de color de alto nivel, aparentemente, el día en que aparezca el primer presidente negro aún parece estar lejano.

En los deportes, varias efigies se han consolidado día tras día, sólo basta mirar en el béisbol, en el fútbol americano, o mejor, en el deporte preferido por la "comunidad de chocolate", el básquetbol.

En el espectáculo muchos de ellos se han posicionado de buena forma bajo los reflectores del territorio anglosajón, basta recordar los "shows" de Bill Cosby o el de Oprah Winfrey, tales producciones se han llenado de fama y millones de dólares.

En el cine tampoco les han faltado figuras, entre las más nombradas está Will Smith, Cuba Gooding Jr. Omar Epps, Jamie Foxx, o en épocas más cercanas, la ganadora del Oscar, Halle Berry. Lo mismo sucede entre los cantantes quienes históricamente han tomado su lugar, por algo han creado y desarrollado muchos géneros, y uno de ellos, el hip hop, será el eje principal del presente capítulo.

EL MUNDO DEL HIP HOP

Conceptualización

¡Qué alivio escuchar la radiol!, ahora podré distraer mis ansias con un poco de música, espero ahora si aliviarme al compás de Los Auténticos Decadentes, Manu Chao o, por lo menos, Café Tacuba. -Mmmm... no, no es lo que esperaba, ni hablar, creó que es 50 Cents... ¿Qué carambas es ésto?

Muchos habrán escuchado sus notas casualmente, algunos más se motivaron por convicción o por imitar a los "cuates", es hip-hop, una cultura muy socorrida por la moda pero desconocida por la mayoría. Sin embargo, esas canciones llenas de sonsonetes repetitivos y de soeces incomprensibles llenan paulatinamente los cuadrantes radiofónicos de la llamada "ciudad más grande del mundo". Pero, ¿Cómo y dónde surgió?, ¿En realidad son exitosos?, ¿Quién se atreve a escuchar esta onda musical?...

El hip hop es la totalidad de una (contra) cultura negra compuesta, por lo menos, por cuatro grandes elementos: EL DJing, Dance (Break dance), el graffiti y el rap.

El *djing* se refiere al hecho de ocuparse de las mezclas musicales, regularmente extraídas de los discos de vinilos los cuales son de fácil manejo si son reproducidos (tradicionalmente) en tornamesas especiales, con el fin de crear una pieza sobre la cual se pudiese cantar; el break dance es la forma de bailar en el mundo hip hopero; mientras tanto el *graffiti* es más bien conocido por muchos, se trata de los signos, señales, pinturas y/o expresiones visuales donde se plasma un mensaje determinado; por último el *rap* se entiende como la manera de cantar por parte del MC (vocablo proveniente de la palabra Master of Ceremony, es decir, el cantante de rap) sobre la música mezclada, caracterizada especialmente por sus vocablos rimados a manera de una plática.

Como el primero se confunde generalmente con la música Disco, y el segundo y el tercero son tan conocidos que ya se han creado su propio mundo casi aparte, el rap se ha quedado como la cara más frecuente del hip hop, inclusive hasta llega ser usado como sinónimos.

De tal modo, el hip hop ha determinado sus propios componentes característicos, quizás el más perceptible es el uso de samples ó breakbeats. Éstos se tratan de fragmentos musicales de otras canciones, generalmente éxitos pasados, tomados para ser combinados por el Dj, a manera de generar una nueva pieza sobre la cual se posan las rimas. Cualquier disco es susceptible de ser sampleado, no importa el género, desde la música clásica o la ópera (por ejemplo, *apocalypse* de Wyclef Jean) hasta el Himno Nacional Mexicano (*Superhoes* de Funkdoobiest).¹

Tales extractos en la mayoría de las ocasiones son "aderezados" por *scratches*, es decir, por ruidos producidos por la fricción de la aguja de una tornamesa sobre un disco manejado manualmente. Esas técnicas fueron generalmente socorridas en la década de los ochenta, aunque no pierden vigencia.

Otra modalidad útil para establecer un tapiz musical es el patrocinado por los *beatboxing*, es decir, personajes quienes se valen de sonidos guturales y otros emanados por cualquier parte de su cuerpo para formar dicho fondo musical, digno para destinarse a una copla rapera.

En cuanto el lenguaje lo común es el uso casi extremo de palabras altisonantes. Tal práctica es derivada de la historia de de la propia raza y el destino callejero del movimiento, así como el empuje otorgado tras el éxito del *gangsta rap*, estilo el cual se mencionará mas adelante.

Tal costumbre, tan acuñada por el MC se ha extendido hasta para nombrarse unos a otros, desde el ya enlistado "nigga" (para referirse a un hombre) hasta el "bitch" (perra) ó ho (puta) en caso de citar a una mujer. Por tanto, no es de extrañarse el constante "bip" o baches de silencio al contemplar una canción o video en una transmisión comercial. Tampoco

---

¹ Enb el anexo en cd hay algunas piezas donde se muestran sampleos un tanto característicos para el mejor raciocinio de este apartado.

es sorprenderse las frases e imágenes cargadas de crudeza citadina donde se glorifica el uso de armas, el consumo del alcohol, tráfico de drogas, los asesinatos bajo el modo *drive by shooting* (disparando desde autos en movimiento), etc.

De la misma manera, otros "homeboyz" (sinónimo de nigga, aunque sin tanta carga peyorativa) se han concentrado en mostrar la otra cara del barrio, la de la pobreza, la marginación, donde la desintegración familiar y social es latente.

En pocas palabras, el común denominador de este mundo es el culto a la colonia donde se creció, de donde provienen muchos de los cantantes. En los ghettos, la aspiración de ser un trovador urbano es muy cotizada, por tal motivo existen una serie de aficionados con serias aspiraciones a ser profesionales. Al lograr su cometido muchos de sus temas continúan centrados en el culto a su entorno social, sin embargo, al tener éxito se encuentran con una paradoja, ganan dinero.

Sin embargo, esas posiciones donde se pretende sublimar un carácter de pandillerismo lírico, donde el intérprete se otorga a si mismo una carga suprema de hostilidad concedida por un supuesto mal trato de las calles de su entorno, desemboca en un cliché capaz de ser explotado en aras de un enriquecimiento monetario.

Por ejemplo, *Eminem* ha sido un exponente cuyas letras nutridas de historias inclementes y vocabulario tosco han abierto su paso a la fama. Con ello, los resultados económicos y sociales se han desplegado súbitamente, de esa manera, es improbable deshacerse de la fórmula y lo más indicado para él ha sido reproducir el personaje rudo, a pesar de la ausente hosquedad de dicho hombre millonario.

Pero si se cuenta con los medios económicos la disyuntiva se centra en saber los tópicos a tratar a continuación, ya no se puede hablar tan en serio de los amigos y los problemas de la "cuadra", es ahí donde muchas figuras se pierden. Sin embargo, hay otros quienes descifran una salida, ese fue el caso de Dr. Dre, al consolidar una posición con *The Chronic* buscó la manera de mantenerse, así concibió la canción *Been There, Done that* donde describía una vida de ricos deseada, pero a final de cuentas inútil.

*He estado ahí, he hecho eso
Tú tienes armas, yo tengo cartucheras,
Millones de hijos de "\$#%&/ en la Tierra
Hablan pura mierda porque eso es lo que valen
(Dr. Dre: The Aftermath, Estados Unidos, 1996)*

Otros más utilizan su nuevo estilo de vida para alardear ante los demás. Por lo tanto, las letras se centran el dinero ganado, en el nuevo auto comprado, en su impresionante equipo de sonido, el sin fin de fiestas donde han sido invitados, etc.

En suma, la lucha desde las calles hasta la posición de nuevo rico establecen un común denominador: establecer quien es el mejor. Esta premisa se da desde las bases, en los suburbios se llevan a cabo concursos donde los concursantes presentan sus mejores rimas a fin de demostrar su supremacía ante el oponente. Tal batalla donde reinan las descalificaciones son conocidas como *Diss Battle*.

Estos eventos de los enfrentamientos orales al estilo hiphopero han tomado paulatinamente un lugar en la propia cultura. Así, en muchas comunidades (sin distinción socio-económica) tales cruzadas se han popularizado al grado de convertirse en un entretenimiento mayúsculo, donde acude todo tipo de público a ser testigo de un intercambio de injurias espontáneas entre dos aficionados, el objetivo es demostrar la superioridad de un dicharachero.

Inclusive, al especialización de este rubro ha llegado a tal punto que en distintos medios (revistas, discos, web, etc), los practicantes dan sus recomendaciones para salir adelante en tales cruzadas, por eso es muy útil...

"...a) atacar la credibilidad y las acciones del oponente y b) estar seguro de tu que tu historia es tan infalible que nadie puede regresarte el insulto y patearte el trasero..."

(www.b-boys.com/story)

Tal tradición es muy arraigada inclusive en el ámbito profesional, los raperos se valen de tales enfrentamientos verbales para defender su posición, tal práctica se asemeja a aquel dicho de "creerse gigante haciendo enanos a los demás". En ocasiones, la lucha vocal desemboca en ataques armados, una de los más famosos lo desarrollaron entre *2Pac* y *Notorious B.I.G.* con fatales consecuencias, ambos fueron asesinados. En recientes fechas la historia parece repetirse entre los agudos ataques entre *50 Cents* y *Fat Joe*, o también *Eminem* vs. *Ja Rule*, etc.

Ahora bien, como en aquella lucha la "unión hace la fuerza" los exponentes recurren al hecho de juntar a sus "cuates" en una sola familia. Tal práctica parece imitar la costumbre callejera de juntarse en las llamadas "bandas". Así, por ejemplo, Ludacris cuenta con su crew o *colectivo de músicos unidos por la amistad* (Sónika; noviembre 2005: 64), donde destacan personajes como Chingy. En la costa oeste el equivalente es el clique, uno de los más conocidos es el encabezado por el mencionado Dr. Dre, donde se incluyen a Snoop Dogg, Kurupt, Da Dogg Pound, Warren G, Nate Dogg, entre otros.

Todo ésto traducido a las costumbres ciudadinas ha contribuido a un sin fin de manifestaciones sociales, una de ellas es la agravación de las conductas antisociales o encaminadas a establecer cotos de poder erigidos en practicas ilegales como el narcotráfico.

En otros casos menos alarmantes, los aficionados al género se han construido una serie de ritos alrededor del tema consignados a un culto que muchas veces rebasa lo meramente lúdico. Así, es común observar a una serie de fanáticos en plena fiesta callejera, en un baile amenizado y organizado por el d.j. a quien la colectividad le ha otorgado el sello de líder por el simple hecho de suministrar la materia prima de la reunión: la música.

En fin, la vida del hip hop es compleja y esta es sólo una descripción a grandes rasgos, pero con la intención de describir mejor el producto comunicativo, a continuación se referirá de forma más amplia sus cuatro componentes.

El graffiti

Graffiti proviene de la palabra latina *graphiti* y se refiere a las inscripciones realizadas, en un principio, en los muros. Tal movimiento es practicado, en Estados Unidos, especialmente por las minorías étnicas tales como la afroamericana y la hispana.

Aparentemente este movimiento se conceptualiza como una trasgresión contra lo establecido, ello porque el *writer* (el autor) no recibe una gratificación monetaria sino gusta de expresarse en una forma donde rompe con las reglas escritas.

Se sabe que civilizaciones como los griegos, los macedonios, griegos y hasta los hombres de las cavernas, en sus pinturas rupestres, ya utilizaban las paredes para satisfacer la necesidad imperial de comunicarse. Por su parte, los antiguos romanos ya llenaban los muros en sitios públicos de profecías y protestas bajo la intención de compartirlas con sus conciudadanos.

Según ciertas versiones en internet, el iniciador urbano de la práctica lo sentó un mensajero de Nueva York a principio de los años setenta. Tal chico inscribió su seudónimo y su número de empleado, Vic 156, en cada vagón de metro y autobús donde viajó gracias a su ocupación.

No obstante, el precursor de los *writers* modernos fue otro heraldo apodado Taki 183 quien, al seguir la misma costumbre de Vic 156, rotuló estilizadamente los vagones del subterráneo. La fama del mismo se difundió gracias al periódico *The New York Times* quien dedicó un artículo a tan singular personaje. En fechas posteriores, la costumbre de "rayar" sin ton ni son dicho medio de transporte se transformó para dar paso a una actividad más artística aunque transgresora.

De esa forma el *tag* ó *tagging*, el escribir el nombre de la persona en el mobiliario urbano, al masificarse también se estiliza. En una primera etapa desarrollada a mitad de los años setenta, la competencia entre los practicantes se desenvuelve hasta mostrarse firmas bastante complejas y/o difíciles de entender. Para finales de dicho periodo las figuras de comics, dibujos animados y hasta autorretratos se incorporaron a la industria.

En los nacientes ochenta la diferencia entre grandes maestros y principiantes era perceptible, los primeros ya producían verdaderas obras de arte urbana y de gran medida que llegaban a ocupar furgones enteros.

Ante la creciente competencia, la guerra no violenta entre grafitteros se establece paulatinamente. Para ello, surgen uniones entre practicantes hasta formar grupos encaminados a luchar gráficamente contra los rivales y la autoridad., tales asociaciones se denominan *crew*.

Ante la problemática que representaba al paisaje visual en las ciudades norteamericanas aparecieron las primeras organizaciones para detener esas manifestaciones, una de ellas fue la surgida en N. Y., la Metropolitan Transit Authority. A causa de dicha represión, muchos exponentes del género buscan otros lados donde continuar con su afición, algunos llegan hacia América Latina y otros más se refugian en el viejo continente.

Por si fuese poco, la comunidad del graffiti se ve enrarecida al ser bombardeada de integrantes quienes acceden a las drogas y las armas, a la postre ésto favorece la estigmatización.

A partir de los noventa el fenómeno amplió sus expectativas tras la llegada de los *stencil*, trabajos realizados a partir de plantillas y sprays. Asimismo, tras el paso de los años los temas se diversifican hasta multiplicar los temas y los lugares donde explayarse, así se toman otros lugares como las carreteras.

Actualmente, la principal de las razones que ponen en marcha a la mayoría de estos artistas urbanos, no es otra que la necesidad tan común a cualquier otro tipo de arte, de expresar y comunicar a los demás el propio mensaje, unida a la muy extendida entre los componentes de la raza humana, la búsqueda de la fama.
(<http://www.rwhiphop.com/hiphop/hip+hop.php?sid=201>)

Djing

El movimiento de los Dj se formó en un principio en Jamaica durante los años sesenta. En aquel país se desarrolló una forma de entretenimiento conocido como *Sound Systems*, tal sistema consistía en un vehículo provisto de bocinas y equipos completos de audio donde se difundían música blues, Reggae, Dub, etc. Quienes se encargaban de seleccionar los poner los discos en esa rústica técnica se les conocía como *Discjockey*.

Uno de esos singulares personajes de nombre Clive Campbell, mejor conocido como Kool DJ Herc, emigró hacia el barrio del Bronx procedente de la isla caribeña. A la edad de 15 años el chico comenzó a ofrecer fiestas callejeras con la ayuda de sus "herramientas" de audio, corrían los tres primeros dígitos de los setenta

Y fue precisamente en alguna de esas celebraciones que al chico inventó una de las técnicas más usadas en el DJ'ing hasta nuestros días, el *Backspin* o recuperaciones. La misma es una técnica consistente en...

repetir una sección determinada de música a través de dos bandejas y un mezclador con discos iguales, así mientras está sonando la sección de breakbeat (un fragmento musical) en uno de los discos, el otro se retrocede y se "prepara" para repetir el mismo breakbeat.
(<http://www.rwhiphop.com/hiphop/hip+hop.php?sid=152>)

Producto de esas composiciones melódicas se dio lugar a los primeros *samples*, es decir, el tapiz auditivo donde posteriormente los trovadores callejeros plasmaron sus pláticas cantadas.

Posteriormente surgieron otras figuras quienes siguieron la escuela de Herc, entre ellos Grandmaster Flash y Grand Wizard Theodore, el segundo considerado el percusor del *scratch*. Este último recurso se refiere al sonido emitido por el acto de "rayonear" o friccionar un disco hacia atrás y adelante produciendo un sonido peculiar con ayuda de la aguja (o en tiempos actuales, por el laser). Las combinaciones en los tiempos y las piezas utilizadas dan pie a creaciones particulares.

Al paso de los años, tras el refinamiento de las técnicas aparecieron los grupos quienes dependían en gran manera de los Dj's, entre ellos se puede citar a RUN DMC. El pincha discos paulatinamente tomó su lugar al ser fundamental en el ámbito del hip hop.

Primero se consolidó como una especie de percusionista, al tiempo de abastecer de la materia prima del rapeo, la música, a la postre agregó más elementos a fin de enriquecer la melodía. Entre sus aportes están los efectos especiales, la elección y perfeccionamiento de samples y scrachets.

De la misma manera, ante la expansión del mercado hip hopero, el Dj consolidó sus tareas al participar como innovador de remixes (canciones las cuales son reeditadas a intención de dar una nueva versión de la misma). Además, su crecimiento incluyó su participación como productor de bandas, músico, arreglista, etc.

Ahora, mezclar discos se ha convertido en una especie de arte ya muy desarrollado, no por nada se llevan a cabo, desde 1987, torneos donde se demuestra la destreza y la creatividad en el manejo de los platos. En tales eventos se muestran un sin fin de experimentados del ramo quienes no escatiman en mostrar sus dotes, quizás lo más sui generis es observar a los competidores mezclar con el pie, la espalda, la cabeza, la nariz o hasta con el pene.

Breakdance

El breakdance es el acto de bailar al compás de la música rap, sus movimientos generalmente son complejos, apegados a una serie más bien acrobática. Para practicarlos es necesario contar con buena condición física, además de elasticidad muscular. Generalmente la práctica se lleva a cabo sin importar un lugar específico en la urbe, puede ser el barrio, la escuela, las instalaciones del metro, afuera de una tienda, etc.

Sus antecedentes remotos los encontramos en el último año de la década de los sesenta con un bailarín callejero de Los Ángeles, Don Campbell, quien a su vez inventó una danza urbana muy particular llamada *Campbelloc*.

No obstante, los primeros danzarines asociados al movimiento se registraron hacia 1973, mientras Kool Herc experimentaba como alargar las piezas mezcladas con dos copias similares del vinilo, los *b-boys* (como fueron bautizados por Herc) comenzaron sus primeros

movimientos al compás rítmico. Un año más tarde, cinco b-boys adheridos a un nuevo Dj, Afrika Bambaataa, organizan el primer grupo formal de la especialidad, los mismo a la postre fueron aclamados bajo el seudónimo de los "Shaka Zulu Kings"

Tras el recorrer de los días varios movimientos se incrementaron en el repertorio de los breakdancers, en un principio los pasos eran muy pocos, entre ellos el "Drop" y el "in and out". Posteriormente, las variantes eran muy extensas, no obstante, algunas de ellas llamaban más la atención como el "Robot".

Para mediados de los ochentas, tras el éxito de la música rap, los b-boys se consagraron en la cultura urbana. En aquel entonces ya no fue raro encontrar a chicos quienes desplegaban mantas en el piso con toda la intención de moverse al ritmo de Run DMC, Sugar Hill, Beastie Boys, etc.

El impacto social fue tal que Hollywood no tardó en explotar esta veta, a fin de lograr el cometido filmó varias películas en la segunda mitad de esa década. El éxito fue total, los afroamericanos vieron un escaparate donde demostrar su cultura, a la par, los bolsillos de los productores se ensancharon al mostrar film tras film. Desafortunadamente, el concepto se sobreexpuso hasta casi provocar su extinción.

Tras el paso de los noventa, los b-boys lograron sobrevivir aún cuando su concepto no es ya muy explotado hasta nuestros días. Sin embargo, no es raro el acompañamiento de estas figuras junto a los raperos actuales, inclusive muchos mc's a su vez desarrollan esta práctica, un ejemplo manifiesto son los integrantes de Black Eyed Peas quienes presumen esos dotes en videos como *Joints and Jams*.

MÚSICA HIP HOP

Antecedentes

- **El canto de los esclavos**

La primera música negra se extendió, como fue mencionado líneas atrás, en los campos de cultivo donde los esclavos servían al amo, ella se caracterizaba por la coalición de las

prácticas musicales traídas del África y las partituras del mundo occidental de mediados de la centuria XIX. Tales cantos se sucedían como forma de sustento ante las pesadas condiciones de vida, su forma evocaba una especie de alabanza unida a una oración, otras veces ocultaban mensajes donde se detallaban las posibles rutas de escape hacia la libertad.

Sin embargo, existen registros del siglo XVIII donde se combinaban los coros luteranos al compás de las raíces africanas mientras los bozales asistían a las primeras iglesias destinadas a ellos mismos. Regularmente se creaban coplas simulando roles donde participaban un pecador y un fiel apoyados en varios coros.

Para entonar tales piezas habitualmente participaban dos o varias voces (uno de ellos era el predicador) a manera de llamada-respuesta: el solista cantaba la línea melódica a la que los otros se unían en el estribillo, Este patrón, así como muchas otras melodías africanas, también fueron determinantes en el espiritual. A menudo se trataban de versos tristes donde se detallaba el dolor de los participantes, aunque existían también sonetos más rítmicos donde se albergaba la esperanza de un mejor destino

Tanto éste como posteriormente el blues, constituyeron una forma de canción folclórica profana, que incorporó la libertad africana en la improvisación de variaciones en la línea melódica, procedente de la herencia africana de la polifonía en los tambores, además de la combinación de varios patrones rítmicos diferentes en compases distintos. *El juego de contraste de los ritmos con el tiempo originó a la postre otros estilos musicales tales como el blues y el jazz.* (www.fortunecity.com)

- **Blues**

Este compás se concibió durante la transición de los siglos XIX al XX. En un principio los cantos pregunta-respuesta se acompañaban regularmente de armónica o guitarra, obteniendo un toque country. En sus inicios, los intérpretes eran artistas ambulantes quienes recorrían el sur pasada la Guerra de Secesión. Su estilo se denominaba blues rural.

Al emigrar del campo a la ciudad el género sirvió como vehículo de adaptación al nuevo medio, fue entonces cuando su forma y nombre cambiaron al de blues urbano, floreciente en ciudades donde la dominación fue explícita. Las letras expresan claramente la visión de los vencidos y la aceptación de un destino forzado a manos de dominadores.

Entre los intérpretes de tales ramas se puede contar a Blind Lemon Jefferson y Huddie Leadbelly; en años recientes se puede escuchar en voces de unos cuantos: Albert King, Little Milton, etc..

Al adentrarse al gusto popular alrededor de los años 1913, los instrumentos musicales utilizados se cambiaron por el piano, dando lugar a una manera más urbana hasta consagrarse en la época de los 20. En aquellos años era común escuchar, entre otros, a Bessie Smith también conocida como la emperatriz del blues.

Para 1940 se introdujeron en las formas la guitarra eléctrica, además de la batería y el saxofón, elementos que dieron fama a Ray Charles y B.B. King. Este división musical es a menudo confundida con el jazz, sin embargo, la misma creció por si misma y a la par de su "hermano", así se dieron varios duetos de exponentes de ambos mundos, inclusive los intérpretes soul acostumbraban a resguardarse en los notas de alguna "big band".

- **Jazz**

Este último movimiento musical es producto de la unión de varios elementos arrastrados: por un lado los estilos vocales heredados desde el África y por otro los acordes de la música popular y clásica europea del siglo XVIII y XIX.

Entre los elementos negros de la música popular que han contribuido al desarrollo del jazz se incluyen la música de banjo de los minstrel shows (derivados de la música de banjo de los esclavos), los ritmos sincopados de influencia negra procedentes de la música latinoamericana (que se escuchaba en las ciudades sureñas de Estados Unidos), los estilos de pianola de los músicos de las tabernas del Medio Oeste, y las marchas e himnos interpretados por las bandas de metales de negros a finales del siglo XIX. (www.los40.com)

Gradualmente se crearon varios géneros de esta misma corriente, entre los más significativos el *cakewalk* y el *ragtime*. Este último se originó en el sur y medio oeste de Estados Unidos en la última década del XIX para dar paso a una escuela de pianistas liderada por Scott Joplin, no obstante era común escuchar los acordes de estas notas provenientes de solistas o pequeñas bandas, lo mismo en pequeños bares que en funerales. Regularmente los primeros instrumentos utilizados era la trompeta o corneta, misma que llevaba el mando en la melodía, lo seguían el clarinete, el trombón, la batería, el contrabajo y la tuba.

Uno de las pioneras grandes bandas se dio en Nueva Orleáns con Buddy Bolden, su grupo era compuesto por elementos blancos llamados "The Original Dixieland Jazz Band". Al pasar de los años aparecieron los "New Orleáns Rhythm Kings" y los "Creole Jazz Band". Asimismo se hicieron famosos exponentes como Fletcher Henderson, Billie Holiday, Dizzy Gillespie y Louis Armstrong.

Ya para 1920 el fenómeno se había entendido hasta Chicago para después emigrar a Nueva York, era dentro de la cual se popularizó el uso del piano bajo la tutela de James P. Jonson, Fats Waller y Earl Fatha Hines.

Para el siguiente decenio la extendida moda del piano motivó el estilo boggie-woogie, una especie de blues de bajos muy marcados repetidos constantemente por la mano izquierda, mientras tanto la derecha se ocupaba de emitir una serie de ritmos distintos.

Y precisamente en este tiempo ocurrió el boom de las big band, una serie de grupos dedicados a armonizar en los bailes de sociedad, entre los exponentes contamos a Duke Ellington y Fletcher Henderson. A pesar de todo esta grande era decayó para 1940, al tiempo de surgir un estilo llamado bebop, rebop o bop expuesto por varios músicos, entre ellos Charlie Parker.

El bebop se basaba igualmente en la improvisación sobre una progresión de acordes, pero sus tempos eran más rápidos, las frases más largas y complejas, y la gama emocional más amplia, hasta incluir sensaciones menos agradables que las habituales

hasta entonces. Los músicos de jazz tomaron mayor conciencia de sus capacidades expresivas como artistas e intentaron promocionar su arte mediante el añadido de vocalistas, danzas y comedia, tal como lo habían hecho sus predecesores. (Enciclopedia Microsoft Encarta, 2005)

De la misma manera se alzó otro estilo nombrado *cool jazz* a manos de Miles Davis quien, con sus grabaciones caracterizadas por una sonoridad serena, tímbrica pero a su vez compleja. Al paso de los años esta moda la siguieron Zoot Sims, Stan Getz y Gerry Mulligan.

A partir de la segunda parte del siglo XX los estilos musicales se multiplicaron en un intento de no decaer del gusto popular, así se dieron a conocer John Coltrane, Gunther Schuller Charlie Mingus, Ornette Coleman, etc. Sin embargo, los esfuerzos sirvieron sólo en menor escala pues el gusto del público se enfocó hacia otras olas musicales como el rock y el soul.

De ahí en adelante los jazzistas se han desarrollado en distintas formas, algunas con muy buenos resultados y otros con mala suerte. Lo único cierto es que el jazz es uno de los pilares en la música actual estadounidense e inclusive para artistas de talla internacional aún cuando en ventas y popularidad no reflejen la gran fama de la que gozó en la primera parte del siglo pasado.

- **Rhythm and blues**

A tiempos de la posguerra en la geografía norteamericana surgió el rhythm and blues, una mezcla la cual abarca elementos del jazz, el gospel (Música sacra melódica de la comunidad afroamericana, generalmente tocan temas de salvación divina) y, por supuesto, el blues. La misma se caracteriza por ser interpretada en pequeños conjuntos donde existe una voz principal acompañada de varias entonaciones rítmicas constantemente repetidas.

Antes del boom, el R and B (como también se conoce) era sinónimo de **race records** (discos de raza), de una connotación peyorativa Esto se debía a que los discos *negros*, no tenían la

misma difusión que los de artistas blancos y muchas veces llegaban al público a través de reinterpretaciones por parte de estos últimos.

A mediados de los 50 la fama llegó de lleno a muchos cantantes, por nombrar algunos, Fats Domino, Little Richard y Chuck Berry, sobre todo gracias al impulso dado a la difusión otorgada por la revista Billboard. Algunos autores resaltan la importancia del R&B como la base del rock sesentero y actual retomado por gente de la farándula de raza blanca.

- **Soul**

En esencia el soul está compuesto por partes del Rhythm and blues en combinación mayor del gospel. Generalmente se consideran tres variantes o subgéneros del mismo: el southern soul, el Motown y el Chicago Soul.

En el primer caso se refiere al estilo más íntimamente ligado al gospel del sur de los Estados Unidos. Existen exponentes destacados en esta área, por ejemplo, Ray Charles. Tiempo después (1960) emergieron en esta área Aretha Franklin y Otis Redding bajo la custodia de los sellos discográficos Stax's Records y Atlantic Records.

Con estas incursiones las notas musicales de esta gente de color incursionó en los mercados anglosajones, sin embargo, los beneficios económicos no fueron significativos. Antes de que recayera el gusto en el mercado, la onda reconstruyó los ritmos añadiéndole participaciones de cuerda, gracias a ello "el agua volvió a su nivel" con participaciones de los cantantes Isaac Hayes y Al Green.

Por su parte, el Motown style debe su nombre a la compañía fundadora la cual lanzó a la fama a esta variante armónica: Motown Records. Tal firma se caracterizaba por su extenso uso vocal donde se conjugaban una serie de instrumentos de viento y/o cuerda. Se destacaron dentro de este ámbito otros cantantes quienes no necesariamente Stevie Wonder, Marvin Gaye, The Supremes y The Miracles.

Finalmente, el Chicago Soul es una forma donde destaca el falsete, así como el uso del recurso de pregunta-respuesta entre dos o más voces. Dentro de los temas tocados

generalmente corresponden a los inherentes a la divinidad o a la inspiración, un ejemplo de los compositores del ritmo en cuestión es Curtis Mayfield.

- **Funk**

El funk es un derivado del soul y se basa en...

ritmos sincopados bajos profundos, potentes metales y amplio espacio para la improvisación, sin atender tanto a las estructuras típicas de estrofa-estribillo.

(www.los40.com)

Aquí es cuando la forma melódica pierde terreno ante el privilegio del ritmo.

La época dorada se vivió en los 70, entre los grandes triunfadores sobresalen James Brown, George Clinton y Sly & The Family. Brown marcó una profunda huella en el terreno musical gracias a su éxito *Sex Machine*, la cual se considera un clásico.

Por su parte, Clinton atrajo los reflectores en compañía de su banda *Funkadelic*, con ellos grabó los discos *Free Your Mind and Your Ass Will Follow* (1970), *Maggott Brain* (1971), *America Eats Its Young* (1972), *Cosmic Slop* (1973) y *One Nation Under a Groove* (1978).

Al mantener una disputa con su disquera se vio forzado a crear una nueva agrupación con la cual mantuvo el "rating", los "Parliament". Con ellos editó *Up For The Downstroke* (1974), *Mothership Connection* (1975) y *Parliament Live/P-Funk Earth Tour* (1977) bajo un sonido considerado más atrevido y salvaje.

Asimismo Sly & The Family no se quedaron atrás, sobre todo porque mantuvieron su popularidad a flote hasta inclusive actuar en los festivales de rock más célebre alrededor del mundo como Woodstock.

- **Música Disco**

Aún cuando no es una creación meramente afroamericana se menciona debido al origen de la misma y la gran cantidad de músicos de color quienes adquirieron éxito a partir de ella.

La misma se motivó a través de partes del soul, los ritmos bailables y el uso constante de bajos. Sus primeros éxitos fueron *Soul Makossa* de Manu Dibango's, *Love's Theme* de Barry White, *Rock the Boat* de Hues Corporation's y *Rock Your Baby*, de George McRae, todos en la primera mitad de los setenta.

Al paso del tiempo varios elementos se agregaron a la onda disco, tales como los ritmos latinos y el uso constante de sintetizadores. Con ellos las listas de popularidad cedieron ante contagiosas piezas llenas de vitalidad, tal fue el resultado que se filmaron películas donde el espíritu del baile era el tema central (*Fiebre de Sábado por la noche*).

Como consecuencia varios artistas se desarrollaron dentro del género: Donna Summer, Boney M, Giorgio Moroder. Otros nombres destacados son los de Village People, Gloria Gaynor, Tavares, Chic, KC & The Sunshine Band y, por supuesto, Bee Gees. Sin embargo, gracias al apogeo numerosos grupos de rock, desde los Rolling Stones a Blondie, también se acercaron a la música disco.

Historia del rap

Sobre el origen del hip hop existen varias versiones, muchas de ellas difíciles de comprobar ante la falta de documentos los cual sirven de base. Lo único en que coincide la mayoría es el surgimiento del mismo se suscitó a finales de los años 70.

En aquellos días Estados Unidos aún no se recuperaba del golpe de saberse perdedores de la guerra con Vietnam y, a su vez, no superaba los escándalos del ex presidente Nixon y su participación en el escándalo "Watergate".

Por su parte, la gente de color aún renegaba contra el sistema bajo el trauma de perder a sus luchadores sociales como Malcom X y Martin Luther King, al parecer el apreciarse completamente libres, más allá de la superficialidad, no se haría realidad a corto plazo.

Así las cosas, los norteamericanos (en general) necesitaban una figura donde depositar su confianza misma que sirviese de inspiración renovadora hacia los principios de independencia y superación tan difundidos a lo largo y ancho del territorio.

Por ello, no parece sorprendente la reacción de la gente al presenciar la cinta *Rocky* donde un vivo retrato del "gringo" promedio realiza sus sueños heroicos ante la adversidad.

Este sueño americano -la autorrealización de un individuo que toma conciencia de sí mismo- representaba, en vista del trasfondo histórico del bicentenario de la Independencia y frente a la deshonra americana, un mensaje propagandístico: el llamamiento a la participación individual para el renacimiento nacional de Estados Unidos. La historia individual presentada en la película era el medio en el que se plasmaba el ideal patriota. (Werner; 1999:187)

Por su parte, la comunidad afroamericana mostraba sus ansias de tomar su lugar en esa masa desesperada de obtener nuevos superhombres. Para ello se valieron de los medios para abrirse camino, sin embargo, un renglón siempre ha estado reservado para ellos y es donde han fabricado un a columna lo suficientemente sólida para continuar su cometida: la música y el hip hop es una muestra de ello.

Este ritmo es un hijo de quienes mucho se han valido pero casi nadie se atreve a dar una afirmación concreta de sus orígenes. Sólo hay una coincidencia, vio la luz en los últimos años de los setenta.

Algunos indican (www.rap.about.com; 2006) que el género se suscitó en New York a raíz de los poetas callejeros quienes luchaban por darle su importancia debida a los negros desde sus orígenes en África. Así conformaron una serie de historias de sus raíces y sus cotidianidades a partir de la palabra hablada.

Otras más dicen que el rap (cuyo significado en inglés se refiere a un golpe seco y rápido) dio sus primeras manifestaciones en las cárceles públicas. Los presos solían pelear verbalmente entre ellos bajo una letanía la cual casi siempre comenzaba con la frase *I fuck with your mama* (*Yo me acuesto con tu mamá*, por mencionarlo de una forma decente).

Por su parte, un medio mexicano (*Revista Sonika*; 15 de noviembre 2005) contempla formación del movimiento como una contra respuesta a la mismísima música disco conocida en aquel entonces como *party music*. Por lo general, en las fiestas el furor del baile se vivía al máximo, sin embargo, la entrada a la gente de color de escasos recursos no le era

permitida. Ésto pareciese una gran contradicción pues, como ya fue citado, mucho de los exponentes de esa moda musical eran negros.

Sin embargo, gracias a la demanda de esa música en boga la figura del disc jockey (la persona encargada de seleccionar, poner y mezclar los discos) se fortaleció gradualmente dando cabida a la raza de chocolate, sobre todo en la zona del Bronx, Nueva York. Uno de esos pioneros fue DJ Flowers, así como el considerado padrino de los raperos, Afrika Bambaataa, tales protagonistas comenzaron a utilizar dos tornamesas con un disco igual cada uno con el fin de crear una pieza de un ritmo totalmente expandido.

De la misma manera, con esta naciente cultura también se grabó el primer vinil considerado por muchos como un cimiento del género, el honor correspondió a *The Last Poets* con su producción homónima creada en 1970 (véase www.bigboys.com, 2006). En ella destacaba una mezcla de palabras habladas e instrumentos de aire y percusiones provenientes del jazz.

A la postre se estableció una competencia por ser el mejor "pone discos" callejero, en ello demostraban quien llevaba el mejor equipo de sonido en cuanto a calidad y volumen, ésto al paso de tiempo daría lugar al estereotipo del chico con una gran grabadora al hombro. Al paso de los meses apareció Kool DJ Herc quien además de cumplir las tareas habituales del DJ comenzó con a utilizar el recurso del ya descrito *scratch*, es decir, a manipular sobre la consola los movimientos de los discos a fin de producir un sonido especial ayudado por la aguja.

Mientras tanto, al difundirse la popularidad de las celebraciones donde este último animador actuaba expandió la influencia de su estilo a otros colegas, entre ellos, Bambaataa y otros dj's quienes respondían a los alías de Grandmaster Caz y Grandmaster Flash. Así las galas pasaron de ser meramente caseras a públicas, entonces se hizo común el llenar parques y pequeños centros de espectáculos.

Estas características llamaron a una cantidad considerable de fans quienes mostraban sus dotes de bailarines acrobáticos durante las presentaciones, el mismo Herc bautizó a estos participantes como *B-boys*, nombre resultado de la contracción breakbeat boys. Estos últimos rápidamente se modificaron y establecieron las bases del break dance.

Para entonces los diyeis animaban al público con frases pegajosas como DJ Hollywood quien decía: "To the hip, hop, hop, the hippy, hippy hip, hop hoppin', you don't the rockin, juego de palabras que sin querer bautizaron al género tal como lo conocemos.

Ésto dio como consecuencia la aparición de los primeros MC's..."(Sonika, No.45, 2005) o maestros de ceremonia (por sus iniciales en inglés) quienes compartieron y alternaron tareas con los pinchadiscos. La primera pareja de ese tipo la formaron Coke LA Rock y Clark Kent, seguido del ya célebre Herc junto a una banda recién formada banda: The Herculooids, quienes con frases como *Kool Herc is in the house and he'll turn it out without a doubt*, iniciaron las primeras líricas encausadas a engrandecer su trabajo y, a su vez, obtener respeto ante los demás. En tanto, crecieron las rivalidades musicales entre los participantes del género, y se conformaron las primeras batallas de rimas, la primera se desarrolló en la High School 123, alrededor del año 1976.

A la par, la moda de duetos animadores se extendió rápidamente, no obstante,...

el primero en separar funciones entre el MC y el diyei fue Grandmaster Flash, teniendo en su crew a Cowboy, el primer rapero conocido de la historia
(Sonika; No.45, 2005).

En adelante, la fiebre de procreación de grupos se dio al por mayor dando lugar a equipos fusionados desde las grandes empresas y del barrio mismo.

Para 1979 surge *Rappers Delight*, el primer éxito comercial de rap concebido por Sugarhill Gang, un grupo pre-fabricado en la disquera Sugarhill Records. La canción se convirtió en todo un hit al samplear la canción *Good Times* de Chic, de tal modo, que se puede denotar una estrecha relación entre el "disco" y el "rap". Al notar el potencial desarrollo mercantil de tal experimento, los productores se aventuraron a tratar de repetir la fórmula con consagrados como Blondie y algunos otros, el resultado fue algunos dólares más en la bolsa y la expansión de las notas más allá del Bronx neoyorquino.

Gracias al impulso dado por *Good Times*, durante la transición de décadas la serie de personajes hip hoperos se apresuraron en dar a conocer sus trabajos, de dicha manera aparecen grabaciones de varios artistas poco conocidos: Kurtis Blow, Sequence, Cold Crush Brothers Spoonie Gee, Jimmy Spicer, etc., casi todos sin algún resultado superlativo.

A su vez, emerge *The Adventures of Grandmaster Flash on the wheels of steel (1981)*, el cual es considerado formalmente el primer álbum del género en cuestión, aún cuando el trabajo de Sugarhill gang es primero. Este último es descartado del sitio de honor por estar demasiado comprometido a los intereses monetarios más que a los de género racial o social, de acuerdo los estudiosos del tema.

Para 1981 la televisión da a conocer MTV, el primer canal de videos el cual albergaba casi en su totalidad a exponentes blancos de rock y pop. No obstante, al paso de los meses comienza la difusión de videos de dos exponentes de color quienes abren la puerta de los medios de difusión masiva a los hermanos raciales: Prince y Michael Jackson. El primero aprovechó el impulsó de canciones de dominio popular como *Kiss* para ser tomado en cuenta por la cadena; por su parte, Michael se valió de *Thriller* el cual causó furor en varios ámbitos.

Este video clásico revolucionó la industria al contar con un tema específico desarrollado bajo un formato de cortometraje, asimismo retomó un trabajo serio de maquillaje, vestuario y otros tópicos como el de duración temporal (rebasó los siete minutos). Para ellos no existían fanáticos específicos, lo mismo les gustaba a anglosajones, latinos, orientales, etc.

Ya abierta la brecha otros poperos de color introducen elementos visuales del hip hop en sus audiovisuales de MTV, la primera fue Chaka Khan con su éxito *I Feel for you* donde mostraban elementos como el DJ, el uso del scratch y el grafitti. Del mismo modo, Diana Ross y Gladys Knight cooperaron con lo propio al mostrar a los b-boys (break dancers) en sus producciones.

Bajo esta marco, en junio de 1982 la canción *The Message* de Grandmaster Flash and The Furious Five llega al número cuatro en las listas de popularidad, esto significa un logro para los pioneros del rap pues se identifica como la primera en publicitar los historias y problemáticas del ghetto, a comparación de los temas en boga de corte meramente fiestero o sentimental. Paradójicamente, este material también fue producido bajo el sello Sugarhill .

"Al escuchar *The Message* en MTV lo primero que dijimos fue...iguau...!, eso si es lo que pasa en mi barrio" (El cantante Kid, dentro del programa **Era negro en los 80's: televisión negra**, Estados Unidos, 2006)

Durante esta maravillosa década de furor, el rap paulatinamente se multiplicó en cuanto a exponentes y variantes. Por un lado, las canciones tomaban matices cada vez más distintos, como las de Bambaataa con su *Planet Rock* y *Looking for the perfect beat* los cuales utilizaban los primeros recursos electrónicos. Mientras por otra parte el rock y el rap "coqueteaban" en interpretaciones de World Famous Supreme (Una banda creada por el rockero Mc Claren de The Sex Pistols) y de Run DMC, esta segunda agrupación considerada una de las más emblemáticas en el mundo del hip hop desde su disco debut en donde hacían gala de duetos con Aerosmith.

Simultáneamente la figura del b-boy se endurece en las metrópolis, espontáneamente aparecen sobre cartones a mostrar sus danzas acrobáticas mismas que causan curiosidad entre los espectadores. Motivados por esta onda se crean filmes de break dancers (aunque los practicantes prefieren el término b-boy, el otro vocablo fue inventado por los medios), entre ellos *Beat Street*, *Breakin'* y *Breakin' 2*. La moda en la t.v. no esperó, por ello no fue raro ver a los bailarines de hip hop en comerciales de marcas como *Pringues*. Sin embargo, la stampa se sobreexpuso hasta caer en un mercantilismo voraz el cual casi terminó con la fiebre.

La parte del rap continuó su camino cimentado en las altas ventas de discos pero reforzado en un interminable surtimiento de nuevos cantantes. Para mediados de la década los citados Run DMC ya habían logrado vender más de 3 millones de copias de su debut *Raising Hell*.

La fórmula había resultado, mientras estos últimos concertaban las primeras giras (de jugosas ganancias) junto a otros colegas en desarrollo, tales como Kurtis Blow, Whodini, Fat Boys y Newcleus, a la par promesas del género surgían con una propuesta.

De ese modo, LL Cool J entra en escena siendo el primer solista de rap, sus letras abarcaban desde la intención de revelarse como un chico malo (*I'm bad*) hasta el romanticismo de una balada rap en su material *I need love* (Necesito amor).

Ante la creciente corriente rapera de próspera reeducción económica, la televisión vio la oportunidad de acrecentar su poderío al tiempo de satisfacer la necesidad de los consumidores, así la pantalla chica da la bienvenida a *Yo MTV Raps*, el canal dedicado a los productos musicales afroamericanos.

La población blanca ya había adoptado el movimiento de buena manera, por lo tanto, con la llegada de los Beastie Boys, el primer grupo hip hopero formado por anglosajones, se abrió la posibilidad de popularizar a una mayor escala el rap. Cuando mayor franja poblacional de Estados Unidos aceptó adoptar los modismos negros, eso significó una mayor apertura en medios de comunicación y el mundo de la farándula para los artistas de color.

Con la llegada de la cocaína en las calles en toda la geografía estadounidense, el panorama se modificó paulatinamente en aquella sociedad en crisis. Ice T, considerado el primero *reportero callejero* por críticos musicales, surge en el área de Los Ángeles con temas donde se alaba el pandillerismo, las drogas y el mundo bajo de las calles.

Bajo la misma inercia en la misma región oeste nace un nuevo grupo: N.W.A, o Niggaz with attitude (Negros con actitud). El quinteto formado por Dj Yella, Mc Ren, Dr. Dre, Ice Cube y Eazy E embargan los cuadrantes con textos donde por primera vez se exteriorizan sentimientos de odio hacia los policías, glorificación del crimen, apoyo a los enervantes, prostitución y lucha contra la censura.

*Su segundo álbum, **Straight Outta Compton**, marcó el comienzo de la nueva era del **gangsta rap** en cuanto a producción y letras, (mismo) que fue revolucionario en comparación con las realizaciones del principio de los 80. (Inclusive) en 2004, la revista **Rolling Stone** los colocó en el número 83 en su lista del centenario de los mejores artistas de todos los tiempos ([www. http://en.wikipedia.org/wiki/N.W.A.](http://en.wikipedia.org/wiki/N.W.A.), 2006)*

Esa posición adoptó varios fanáticos de la ira, a la vez de recibió una llamada de atención del FBI en un intento de detener los mensajes de desadaptación social emanados de las letras de NWA.

Pero no todo fue un drama pandilleril de los ghettos en la recta final de los 80, un intento de concientización lo protagonizó Boggie Down Production al recitar *Self Destruction*, lírica donde se manifestaba los peligros si se continuaba en las vías de los estupefacientes y la violencia.

Un caso similar lo desarrolló Public Enemy, trío compuesto por Chuck D, Flavor Flav y el DJ Terminator X. Sus "obras" se enmarcaban bajo voces de protesta, unión de los negros y descontento ante la opresión de la comunidad sajona. Uno de sus trabajos más recordados ocurrió bajo las rimas de *Fight the Power*, y otras piezas del LP *Yo! Burn Rush the show*. Esta fue una gran oportunidad de llevar un positivo a las masas sin dejar de lado el interés por los dólares.

De estos 10 años (1980 a 1989) el sitio www.rap.about.com realizó un conteo de los discos más significativos de dicho periodo, tales son considerados pilares del género cuyos intérpretes se catalogan como integrantes de la *old school* (vieja escuela). Tal lista nos será útil si se desea comprender más a fondo el desarrollo del tema en cuestión, no se trata de los diez discos más famosos:

- a) *Paid In Full* - Eric B. & Rakim
  - b) *Lyte As A Rock* - M.C. Lyte
  - c) *Comin' Back Hard Again* - The Fat Boys
  - d) *Run-DMC* - Run-DMC
  - e) *Licensed To Ill* - The Beastie Boys.
  - f) *Hot Cool & Vicious* - Salt 'N Pepa
  - g) *Rapper's Delight* - The Sugarhill Gang
  - h) *Radio* - LL Cool J
  - i) *The Greatest Hits* - Grandmaster Flash/Furious Five
  - j) *The Best Of Kurtis Blow* - Kurtis Blow
- (www.rap.about.com, marzo 2006)

Para final de la década la raza de ébano ya tenía ganado su espacio en la rama musical, por ello no fue raro la presentación de BET (Black Entertainment Televisión), un canal concebido, creado, conducido, desarrollado y expuesto en su mayor parte para y por afroamericanos. El mismo incluye en su programación videos de diversos géneros dominados por la comunidad en cuestión, desde el jazz, hasta el rap pasando por el funk, blues y hasta gospel.

A la par el éxito en el negocio de los reflectores, la gama donde participan los morenos americanos se amplía de manera importante. En primer lugar se fusionan varios elementos característicos del hip hop al R &B, así como al pop, de esa manera se da lugar a un sonido refinado donde se habla de amor, de amor y tonos más románticos, el género se caracterizó dentro del Rhythm and blues moderno, más tarde se transformó en el urban crossover. Esta rama, a pesar de ser tan extensa y de calidad e historia propia, en la actualidad se considera parte del hip hop, sobre todo por su origen.

Por otro lado, otros artistas "oscuros" tomaron la alternativa de destacar en otros ámbitos distintos, a final de cuentas el estereotipo de que el nigga necesitaba ser rapero o r&b era susceptible a ser roto en algún momento. Así lo decidieron Tracy Chapman, Terence Trent D' Arby o la agrupación Living Colurs, quienes incursionaron en facetas tan distintas como el pop político o el rock alternativo.

Al llegar los 90 el fenómeno rapero ya estaba establecido y comprendido desde los ghettos hasta la gente de negocio. Éstos últimos no quitaron el dedo del renglón, por ello proyectaron a productos ya prefabricados en busca de la reeducción monetaria, razón por la cual cobra fama MC Hammer y un chico blanco de furor pasajero: Vanilla Ice.

Tales personajes hacen delicias de los fanáticos a los compases de *U can't touch this* y *Ice ice baby*, caracterizados por estar más apegados a la moda y a la música de discoteca que a los verdaderos ideales de la comunidad en cuestión. Sin embargo, ante los bolsillos llenos no hay escapatoria, entonces se dan a conocer composiciones donde los elementos hip hoperos acompañan o disfrazan temas de tendencia house. Así, encontramos a *Black Box* con *Strike it up*, *C C Music Factory* con *Gonna make sweat*, y *Every body dance now*; etc.

Para este tiempo la industria se llenó de fama y dinero, asimismo el rap (en su forma más comercial) inició su globalización. Por ello no fue raro la inclusión de otros grupos étnicos al mundo hip hopero, basta recordar las participaciones del ecuatoriano Gerardo con *Rico Suave*, el chicano Mello Man Ace y su lírica *Mentirosa, bien, o* el europeo Snap y *The power*. Al tiempo del boom se generaron un sin fin de subgéneros del rap, por tanto, no fue raro encontrar desde rap proveniente de caricaturas como el de MC Skat Katt hasta el pornográfico de los controvertidos *The 2 Live Crew*.

Simultáneamente, fue común el uso de varias notas raperas en ámbitos distintos como los comerciales hasta las series de televisión. Debido a esta causa, desde tenis hasta comida se anunciaban al compás de las notas en cuestión, y que decir de las comics, inclusive Bart Simpson tiene una participación. de hip hop

La corriente se mantuvo con bonos hasta entrados el primer tercio de la década momentos en que se considera la transición hacia el hip hop moderno. El ciclo fue abierto en 1992 al salir a la luz el trabajo de uno de los ex integrantes de N.W.A., *The Chronic* de Dr. Dre.

Este acoplado trajo a los medios el G-Funk, subgénero caracterizado por golpes lentos de bajo y sintetizadores melódicos, rematados por letras comunes de gangsta rap (Pandillerismo, drogas, prostitutas, etc).

Sin embargo, uno debe entender que este tipo de ritmo, de estilo funky, de alto uso del sintetizador fue originalmente creado por Cold187um del grupo Above The Law. Posteriormente sus ideas y teorías fueron utilizadas por el Dr. Dre para su principio en Deathrow (*The Chronic*)...aunque la tendencia fue tomada por Warren G y Snoop mucho antes que lo hiciera Dr. Dre.
(www.urbandictionary.com/define.php?term=g+funk)

Con todo, otros como 2Pac y los latinos de Cypress Hill también se llevaron "su rebanada de pastel" en popularidad de aquellos días. El primero se identificó en sus letras por ser un gran provocador típico de pandilla a la vez de un pensador negro de renombre; mientras tanto, el trío constituido por B- Real, Dj Muggs y Sen Dog construyó su bandera ensalzando

la comunidad latino-americana con todos sus sinsabores, a la vez, se encargaron de predicar la legalización (hasta la fecha) de la marihuana.

En la región de Nueva York también se rindieron frutos, los exponentes Nas, Mobb Deep, Busta Rhymes, el megacolectivo de Wu Tang Clan, entre otros, dieron la cara por el lado este. Los Wu Tang, estaban integrados por RZA, GZA, Old Dirty Bastard, Ghostface Killa, Raekwon, U-God, Method Man, Inspectah Dec y Masta Killa. Ellos revolucionaron el panorama

...debido a que casi no usaban sampleos, concibiendo y dándole al rap un carácter de música auto sugestiva que no necesariamente necesitaba crecer y nutrirse de otros estilos. Su humor negro, ácido e inteligente les valió el trono, y su disco Enter the Wu Tang (36 Chambers), puso el mundo a sus pies, Cabe recordar que tales individuos rescataban en su propuesta visual la estética de las películas asiáticas de los 70 (Sonika; Noviembre 2005, 57)

Esta división marcada entre costa oeste y este, en un principio se utilizó a modo de herramienta de mercadotecnia para inspirar a los consumidores sobre el artista a adquirir. Si alguien vivía en California, Arizona, etc. debía adquirir música de la región oeste; sin embargo, si se era nativo de N.Y., Chicago u algún otro de la zona cercana, entonces la tendencia era contraria.

Posteriormente la situación cambió hasta convertirse en una guerra. Todo comenzó por altercados de popularidad y mejores ventas en la disquera Death Row Records a diferencia de la contraparte, Bad Boys Records.

La primera era liderada por el ya mencionado Knigth quien, a su vez, era resguardado por la banda "Blood" de Los Ángeles. Mientras tanto, la segunda compañía era dirigida por Sean Combs (Puff Daddy), protegida también por un grupo de gangsters, los *Crip*.

Paulatinamente, ambos mundos comenzaron a lanzarse insultos entre si a través de sus cantantes, no había pieza musical donde no existiese una alusión de superioridad propia o detrimento hacia la contraparte. La situación llegó al extremo cuando Tupac Shakur (parte

de Death Row) fue agredido a balazos, el afectado atribuyó el atentado a Daddy y su gran aliado, el MC Notorious B.I.G. El caso acrecentó su tensión cuando 2Pac aseveró en una canción suya haber tenido sexo con la esposa de *Biggie* (como también se conocía a Notorious), la intérprete de R&B, Faith Evans.

Los dimes y directes desembocaron en un nuevo altercado armado el 13 de septiembre de 1995 donde Shakur murió a tiros a bordo de su propia camioneta, en tal vehículo también viajaba Sugar Knight quien sobrevivió al ataque. Las ansias de venganza se consumaron a los dos años, en marzo de 1997, en aquella ocasión B.I.G. fue asesinado del mismo modo que su archirival, recibiendo un sin fin de balas disparadas desde un auto en marcha.

Tras los hechos sangrientos, el mundo de la farándula aparentemente recapacitó de los peligros si se continuaba por tal camino, en consecuencia se realizaron un número importante de "homenajes" con jugosas ganancias monetarias.

50 Cents es rapero en cuyo alrededor se le ha creado un concepto del estereotipo del hip hopero actual, en la gráfica una muestra de su promocional de su línea de ropa. (www.rap-wallpapers.com)

Ya para final del siglo, en 1999, aparece en escena Eminem, rapero blanco considerado de los más exitosos a últimas fechas. El también protegido de Dr. Dre basó su popularidad en sus letras provistas de sarcasmo, misoginia, violencia doméstica, homofobia y provocación hacia otros.

Al dar resultado la fórmula surgen un sin fin de cantantes de línea similar, entre los cuales han reinado a principios del presente milenio, entre ellos podemos contar a 50 Cents quien gracias al manejo mercadológico ha llegado al grado de filmar hasta su propia película, *Get Rich or die tryin*.

En la actualidad el mundo de la música hip hop se ha diversificado, ya no existen fronteras geográficas, de sexo o temas específicos a escribir. La tendencia se ha construido desde hace casi treinta años atrás y, aparentemente, falta mucha historia por escribir.

SUBGÉNEROS DEL RAP

Gracias a su expansión, el rap se ha desarrollado en varias ramas de las cuales, a su vez, se desarrollan otra que llegan hasta lo más característico de cada artista. Sin embargo, en la presente sólo concentraremos algunos sub géneros los cuales son los más conocidos en el argot.

✓ **Gangsta**

El gangsta rap se basa principalmente a en las formas de vida violentas de la juventud en lo más popular de la ciudad. Sus letras hablan de la crudeza en un estilo de vida caracterizado por la lucha de poder entre pandillas, el uso de armas y el tráfico de drogas. Los sampleos que acompañan al gansta se caracterizan por ser poco refinados.

El mismo fue iniciado alrededor de 1983 por Ice T con canciones como *locura fría del invierno* y *Body Rock/Killers*. El rap de Gangsta fue popularizado por los grupos ilustres del rap como NWA y las producciones de Boogie Down a finales de los 80.

A pesar de su aceptación enorme a principio de los 90, el rap gangsta se ha condenado a si mismo a causa de la crueldad de sus temas. Sin embargo, los exponentes del mismo a menudo *se defienden al argumentar que sólo están representando las luchas reales de los ghettos, no promoviéndola.*

(www.rap.about.com/od/genresstyles/p/GangstaRap.htm)

Al paso del tiempo los ritmos de este tipo se han transformado paulatinamente hasta crear una diversificación considerablemente extensa. La sofisticación tomó rumbo con el G-Funk de Dr. Dre alrededor de 1993, después de él muchos tomaron su propuesta, entre ellos Warren G, Snoop Dog, Tha Dogg Pound, etc.

Poco tiempo después, el toque neoyorquino de Notorious B.I.G. reforzó la aceptación del público a este estilo tan socorrido. Sin embargo, las batalla líricas entre éste último y 2Pac desembocó en el ya detallado asesinato de ambos.

A pesar de todo, el gangsta es la rama del rap más prolífico y exitoso inclusive hasta mediados de esta primera década del tercer milenio.

✓ **Crunk**

La palabra crunk fue creada a partir de la fusión de dos palabras, por un lado "drunk" (borracho) y crazy (loco). El crunk utiliza una interpolación caótica de ritmos metálicos y disco, aunados a un coro de gran energía. (www.rap.about.com/od/genrestyles/p/crunk.htm)

Los artistas de Crunk adolecen de un contenido lírico único, donde destaque un tema específico o, por lo menos, un punto de opinión en cuanto a su entorno. No obstante, es difícil establecerles un parámetro para sus líricas pues regularmente sus productos están encaminados a ser disfrutados a través del baile, no para despertar conciencia social o algún otro pensamiento profundo.

De tal manera, se puede establecer a este subgénero como el más indicado para las reuniones festivas de moda, por dirigirse solamente al arte lúdico y ser el de más reciente creación. Entre sus exponentes destacados podemos subrayar a Lil' Jon and the Eastside Boyz, David Banner, el latino Pitbull, Bone Crusher, Trillville, etc.

Dentro del apartado es preciso mencionar la onda *Snap*, de compases más lentos, con un uso menor de bajo y frecuentes chisquitos con los dedos en forma de acompañamiento musical. Con estos recursos han destacado D4L, Dem Franchise Boyz y Ben Hill.

✓ **Southern rap**

Este es un estilo originado en ciudades meridionales como Atlanta, Houston, y New Orleans como el nombre lo indica. Del hecho, éstas son las ciudades más notables donde han surgido constantemente las estrellas mega del rap como OutKast, Scarface, y Lil ' Wayne respectivamente.

El southern rap basa su éxito en una producción bien cimentada y en líricas directas, esta forma también es más preferida por su sonido que por el contenido lírico. El propósito de los mcees es denotar sus formas de vida con estilo, para ello incorporan en sus temas el culto al coche, la tendencia al vagar en la oscuridad nocturna y/o la sobre exposición del ego a través de las pertenencias materiales.

Tales demostraciones no sólo se limitan a la pieza musical sino se extiende a sus videos y hasta la vida propia de la farándula. De dicho modo, observamos unos productos audiovisuales donde se expone el uso del dinero en grado superlativo pero sin establecerse plenamente un estilo de vida fino, sino más apegado a las pertenencias materiales. La importante para ellos se fija en la extravagancia de sus prácticas, donde lo importante es organizar fiestas invadidas de bellas mujeres, bebidas alcohólicas en exceso aunque no necesariamente de excelente calidad, carros modificados con un sin fin de accesorios y potentes sistemas de audio, etc.

Con esta rama las letras originales del hip hop se han trasladado, de una realidad de pobreza y consecuente degradación hacia una donde lo trascendental es presumir de los logros económicos y sociales obtenidos principalmente su actividad artística.

Entre los cantantes de este tipo encontramos a Master P, Ludacris, Three 6 Mafia, Slim Thug, Juvenile, T.I. etc.

✓ **New jack swing**

El New Jack Swing es el resultado de la mezcla entre el rap y los elementos del Rhythm and Blues urbano moderno. En el mismo destacan el rapeo acompañado de voces melódicas soul, las letras abarcan desde la problemática social de los ghettos hasta los temas románticos.

*"... es un estilo híbrido de **rhythm and blues** combinado con elementos rap y se hizo muy popular desde finales de los 80 hasta principios de los 90. También llamado "**new jack R&B**" o "**swingbeat**", los descubridores de este nuevo estilo (**Barry Michael Cooper** y **Teddy Riley**) descubrieron el **New Jack Swing** experimentando. Mezclaron varios ritmos, samples y técnicas de producción del rap con el sonido urbano contemporáneo del **R&B**. Resumiendo, el **New jack swing** son canciones con voces soul y r&b sobre ritmos con "**beats**" e influencia de la música urbana del momento..." (www.rw.hiphop.com, abril 2006)*

El modo gozó de su mejor fama a principios de la década pasada, en las voces de Heavy D and The Boyz, Bobby Brown, Color Me Badd, etc. Sin embargo, el uso del New Jack Swing se encuentra a su mínima expresión a últimas fechas, los intérpretes sólo se valen de uno o dos canciones dentro de sus discos dedicadas a este estilo, ello con la intención de diversificar el mismo a fin de lograr una mejor aceptación del consumidor.

Aquella época de oro se caracterizó por presentar un rap más aderezado por las voces estilizadas de otros exponentes de ritmos más sentimentales. En esos años se concebían producciones completas de new jack swing como el *Peaceful Journey* de Heavy and the Boyz, reconocido por los aficionados y en menor medida por los críticos.

Hoy muy pocos discos se originan de tal forma limitándose a la colaboración de Jay Z con el cantante romántico R. Kelly con su *Best of both Worlds*, título en alusión al fusionamiento del rap de Jay con la demostración vocal de Kelly. Sin embargo, cabe mencionar que tal colaboración se esfumó después de la salida del segundo L.P., *Unfinished Business*, tras diferencias personales de los protagonistas.

En el presente milenio aún notamos a algunos quienes se valen del N.J.S., tales son los casos de Cassidy, Big Tymers, Nelly, P. Diddy, LL Cool J, etc. La tendencia mas bien se ha revertido para dar paso a un Rythm and blues ayudado por las rimas raperas, tal mezcla se conoce como Urban Crossover.

Es decir, ahora los cantantes de tendencia romántica se socorren de congéneres hiphoperos para dar más fuerza a sus productos. Ello lo observamos en multiplatinos como el de Destiny's child, *Destiny Fulfilled*, donde intervienen T.I. y Lil' Wayne, o que decir del álbum de Toni Braxton, *More than a woman*, con las apariciones de los citados Big Tymers.

✓ **Jazzy hip hop**

Como se puede predecir en su nombre, éste es derivado de la fusión entre elementos del legendario jazz a los elementos del hip hop. También muy socorrido en los años noventa, sin embargo, a la fecha se considera casi extinto después de pasar sus mejores épocas en los notas de Digable Planets, Lucas, el desintegrado A Tribe Called Quest, y US3.

En esas piezas se observaba el marcado uso de las trompetas, piano y demás instrumentos musicales de la música negra por excelencia. Inclusive los videos de tales artistas también se centraban en mostrar los elementos visuales del clásico jazz, así como el ambiente donde se desarrollaban los primeros conciertos jazzistas. El abordar tales temas mostraba el orgullo de los negros por mostrar sus orígenes.

Por su parte, la producción de Us3 significó un gran empuje tanto para la cultura del hip hop como para su contraparte del jazz. Gracias a *Hand on the torch*, el mundo rapero se nutrió de una exposición de buenas letras más apegadas a un sentido social casi olvidado para la época en la cual vió luz, a mediados de los noventa. Por su lado, *Blue Note Records*

(la disquera donde se editó), observó grandes ganancias al posicionar por primera vez un disco entre los primeros 25 más vendidos de un año, algo insólito para una casa dedicada a la difusión de la onda jazzista en toda la historia.

A estas fechas, sólo algunas canciones caen en este estilo, aunque de los grupos más sonados en el tiempo actual *Black Eyed Peas* es uno de los grupos quienes se valen del jazzy rap dentro de sus trabajos, o bien, Will Smith con su dj Jazzy Jeff (Por algo el nombre) retoman partes del glorioso jazz en sus producciones.

✓ **Latin rap**

El latin rap abarca a todos aquellos latino-americanos quienes toman tanto elementos del hip hop negro como los de su país de origen. Regularmente, sus letras son demasiado apegadas al gangsta rap, pero con la particularidad de tratar respecto a su propio grupo de origen (cubano, mexicano, colombiano, etc) y sus vivencias en un país distinto al materno.

*"A finales de los 80 y principios de los 90, la mayoría de los raperos latinos vinieron de la costa oeste de los Estados Unidos. El cubano-Americano **Mellow Man Ace** fue el primer artista latino bilingüe en 1989... por ello es considerado como el padrino del Latin rap gracias a su tema **Mentirosa**. Posteriormente, **Kid Frost** entró a la escena de los latinos del salón de la fama con su sencillo **La Raza**. **Cypress Hill**, de quien **Man Ace** formara parte antes de convertirse en solista, fue el primer grupo latino quien alcanzara el disco de platino en 1991"* (www.wikipedia.com, abril, 2006)

De tal manera, aún cuando la realidad social de Estados Unidos muestra una competencia real entre los distintos grupos marginados como lo son los negros y los latinos, estos últimos se han tornado en una propia estirpe donde las distintas problemáticas asociadas a la pobreza están presentes.

La convivencia dentro de situaciones similares parece haber facilitado el desarrollo del hip hop en las comunidades hispanas dentro de la geografía estadounidense. Así, varios exponentes como Funkdoobiest, Noreaga, Diablo, Jae-P, David Rolas, etc. se han dedicado a

retomar las bases de la onda musical para adaptarlas a letras donde expresan los sentimientos de una sociedad rezagada, el culto a la Virgen de Guadalupe y a la madre, el convivio constante con las drogas, el estilo latino de las fiestas, el origen indígena, etc.

Asimismo, los ritmos característicos del hip hop se han modificado para darle una condición propia del lugar de origen, por ello, se han incorporado los sonidos de la música banda o del mismo mariachi, ello en combinación de las letras ya descritas da lugar a un producto de estilo más nacionalista.

Por otra parte, esa influencia se ha importado a los distintos países donde se les ha modificado para ofrecer un sabor propio de la región donde se origina. Como se es sabido, la región latinoamericana es una zona propia del tercermundismo donde la influencia del hip hop se ha transformado para dar paso a una serie de subgéneros propios del país donde se desenvuelve.

Así, tanto en Argentina como en Chile y otros puntos, han salido a la luz participes hiphoperos quienes tanto en su letra y música demuestran la adaptación del estilo a su propia geografía y condición socioeconómica. Tales producciones difieren un tanto de las creadas por sus paisanos en tierras anglosajonas porque en estas últimas el tema se centra más en las injusticias para con ellos del sistema norteamericano y la exaltación de su raza en una tierra ajena.

Mientras tanto, el rap de las diferentes naciones latinoamericanas convocan a las distintas vertientes de su cultura y su orgullo con el toque dado de radicar y pertenecer en su propia tierra, es decir, contar la radiografía social de su propio entorno sin forzar necesariamente a tocar tópicos de índole extranjera.

✓ **Hip hop Inteligente**

La fama del hip hop en tiempos actuales se ha referido, en la mayoría de las ocasiones, a una composición donde la música poco elaborada y los temas apegados a los ghettos abarrotados por crimen y carencia de civilidad, es la faceta casi inherente a la realidad afroamericana.

Sin embargo, en el apartado es preciso incorporar a un estilo caracterizado, más que su forma, por su contenido donde destaca el reflejo de superación social y combate a los males aquejantes a este sector de la sociedad norteamericana. Es decir, lo destacable de esta franja hiphopera son sus letras donde se relata un panorama de desolación de la sociedad, no sin antes enmarcar puntos de vista a fin donde se destaca la necesidad de contrarrestar sus propios trastornos.

Este estilo tomó su auge en los últimos años de la década de los 80, el principal responsable fue Public Enemy. Con la salida a la luz de producciones como *It takes a nation of millions to hold us back* y *Fear of a black planet*, la escena estadounidense comprobó la fuerza de un grupo quien llenaba sus versillos de mensajes de sublevación, unión de raza, deseo de progreso, etc.

Tales letras se vieron reforzadas con un sonido único de su época donde resaltaban los ecos semimetálicos, esas mezclas se debieron en gran parte a un DJ reconocido por su destreza en el tema, Terminator X.

A lo largo de los años noventa esa tendencia continuó en algunos renglones del oscilante mundo rapero aunque la parte musical, al no necesitar de un estilo específico para contarse dentro del subgénero, osciló en distintas maneras. De ese modo se pudo disfrutar de las notas de varios grupos, quienes decidieron expresar sus sentimientos retomando los repiques de la tradición afroamericana como el jazz, ese fue el caso de *Digable Planets*.

Actualmente la cara inteligente del hip hop no ha perdido vigencia, a pesar de ser opacado por las tendencias de moda como el gangsta rap o el crunk. En estos días tales notas pueden ser escuchadas en algunas muestras de *Kanye West* y/o su proyecto *Dilated People*, Talib Kwilib, *The Roots*, *Jurasic Five* y aún los *Digable Planets*.

✓ **Drum N' Bass**

Como su nombre lo indica, el Drum N' Bass es un subgénero donde destaca la música de exageradas proporciones en los sonidos bajos, habitualmente sus letras son poco profundas y encaminadas al deporte favorito de los fines de semana: la fiesta.

El subgénero...

comenzó en el reino Unido en la última parte de los años ochenta...en su primera década de existencia obtuvo una serie de influencias en su estilo, incorporando elementos del dancehall, electro, funk, hip hop, house, jazz, heavy metal, , pop, reggae, rock, techno y trance. En la actualidad el DnB es considerado un estilo subterráneo, el cual continuá influido por la cultura y la música popular. (www.breakbeat.com.uk)

El cliché mediante el cual se identificaba a un hiphopero norteamericano se vió reforzado a partir de la difusión de esta rama, por eso no era raro el notar a pieles oscuras con el gusto de presumir grandes equipos de sonido en sus autos entonando el Drum N' Bass. El resultado era un gran temblor en las carrocerías, oídos sordos y una gran inversión en estéreos, bocinas, ecualizadores, etc.

En el auge de los ochenta y noventa se destacó una agrupación quien se valió de los poderes del "tamborazo", aunado a sus letras de clasificación xxx, para marcar su territorio en las listas del hip hop: *The 2 Live Crew*. Con el suceso se desencadenaron varias reacciones en el entorno musical y social donde rondaba la censura, para muchos no era muy asimilable el escuchar *Me So horny* (Estoy cachondo) y otras cuyo título no ayudaría en nada más a describir la presente sección.

Mas entrados en la última fase del siglo pasado, el sentido lúdico se reforzó con versos enfocados a la alegría del baile y no sólo apegados al contexto sexual. A mediados de la pasada década nombres como *Dis and Dat*, *Sir Mix a Lot*, *69 Boyz*, y *Tag Team* con su himno *Whoomp... there it is* inundaron las pistas callejeras, los estadios de basketball, las discotecas, etc.

Aún en nuestros días la onda aún se siente en mucho de los fans, para un buen reventón característico nada mejor que subir las manos al ritmo de *Quad City Dj's*, *DJ Magic Mike*, *Luke*, etc.

Quizás se pudiesen nombrar más estilos particulares, no obstante, el incluirlos limitaría la investigación porque se llegaría a casos donde tal modo sería representado en manos de uno o dos exponentes a lo máximo.

Asimismo, nos veríamos en la necesidad de incluir nuevos ritmos de tendencia fugaz o simplemente exaltados por la moda, obteniendo una lista en sí extensa pero de importancia menor para los fines de la presente investigación.

Quiénes son los raperos actuales en Estados Unidos

La presencia del rap en Estados Unidos, su país de origen, se ha difundido de sobremano desde sus inicios en la parte final de los años setenta hasta en la actualidad.

Por ello, a continuación se ha establecido una lista con algunos rappers con actividad registrada por lo menos desde hace una década, la misma en miras de dar una mejor perspectiva, por un lado, del alcance del producto comunicativo. Mientras tanto, por otra parte, el lector podrá ubicarse en caso de encontrarse con alguno de los nombrados en la presente o en alguna otra indagación.

• 2pac (R.I.P.)	• Big L	• Boyz N Da Hood
• 50 Cents	• Big Punisher (R.I.P.)	• Brand Nubian
• Akon	• Big Tuck	• Buckshot
• AK' Sent	• Big Tymers	• Bun B
• Ali and Gipp	• Biz Markie	• Busta Rhymes
• AZ	• Black Eyed Peas	• Cadillac Don and J-Money
• Baby	• Black Rob	• C.L Smooth
• Baby Bash	• Blak Jak	• Cam'ron
• Bahamida	• Bohagon	• Canibus
• Beastie Boys	• Bone Crusher	• Cee Lo
• Beatnuts	• Bone Thugs N Harmony	• Clipse
• Ben Hill	• Bossman	• Craig Mack
• B.G.z	• Bow Wow	• Common
• Big Daddy Kane		• Coolio

- Cypress Hill
- Chamillionare
- Chingy
- Chino XL
- D12
- D4L
- Da Backwudz
- Da Brat
- Da Musicianzs
- Dana Dane
- David Banner
- Daz Dillinger
- Dead Prez
- De La Soul
- Del the Funkee
Homosapien
- Delinquents
habits
- Dem Franchise
Boyz
- Digable Planets
- Dilated People
- DJ Honda
- DJ Khaled
- DJ Kool
- Dj Shadow
- DMC (Run DMC)
- DMX
- Do or Die.
- Dog Pound
- Doug E. Fresh
- DPGC
- Dr. Dre
- E-40
- Eightball
- Eminem
- Eric B. & Rakim
- Eric Sermon
- Esham
- Eve
- Fabolous
- Fat Joe
- Fatman Scoop
- Field Mobb
- Flava Flav
- Foxy Brown
- Frankie J
- Funkdoobiest
- G-Unit
- Gang Starr
- Getto Boys
- Gucci Mane
- Guerrilla Black
- Ghostface Killah
- Gift of Gab
- Gravediggaz
- GZA/Genious
- Hammer
- Ice Cube
- Ice T
- Inspektah Deck
- Ja Rule
- Jay Z
- J-Kwon
- JR Writer
- Joe Budden
- Juelz Santana
- J.D.
- Jadakiss
- Jay Z
- Jeru the Damaja
- Jurassic 5
- Juelz Santana
- Juvenile
- Kanye West
- Keith Murray
- Killer Mike
- King T
- Kool G Rap
- Kool Keith
- Kool Moe Dee
- KRS One
- Kurtis Blow
- Lady of Rage
- Lauryn Hill
- Lil' Flip
- Lil' Jhon and the
Eastside Boys
- Lil Kim
- Lil' Mo
- Lil' Rob
- Lil' Romeo
- Lil' Scrappy
- Lil' Wayne
- LL Cool J
- Lloyd Banks
- Ludacris
- Luke
- Lupe Fiasco

- Lloyd Banks
- Mack 10
- Mase
- Masta Ace
- Master P
- MC Lyte
- Mc Magic
- MC Ren
- Melle Mel
- Method Man
- Mike Jones
- Missy Elliot
- Mistykal
- MJG
- Mobb Deep
- Mos Def
- Murphy Lee
- N.W.A.
- Nappy Roots
- Nas,
- Nate Dogg
- Naughty by nature
- Nelly
- Nick Cannon
- N.O.R.E.
- Noreaga
- Notorious B.I.G. (R.I.P.)
- Obie Trice
- Outkast
- Paul Wall
- Pharoahe Monche
- Pharrel
- Petey Pablo
- Pimp C
- Pitbull
- Pshyco Realm
- Posdnous
- Public Enemy
- Q-Tip
- Queen Latifah
- Raekwon
- Ray Cash
- Ras Kass
- Redman
- Remy Ma.
- Rhyme Fest
- Run DMC
- Sadat X
- Salt n Pepa
- Scarface
- Shaunta
- Shawna
- Sir Mix a lot.
- Slick Rick
- Slim Thug
- Snoop Dogg
- Souls of Mischief
- Special Ed
- Sticky Fingers
- T.I
- Talib Kweli
- Tha Dogg Pound
- The 2 Live Crew
- The D.O.C.
- The Fugees
- The Game
- The Pharcyde
- The Neptunes
- The Roots
- Three 6 Mafia
- Thristin Howl III
- Trillville
- Trina
- Timbaland and Magoo
- Tone Loc
- Too Short
- Treach
- Trick Daddy
- Twista
- Vinnie Paz
- W.C.
- Will Smith
- Wu Tang Clan
- Westside Connection
- Wyclef Jean
- Xzibit
- Ying yang twins
- Yo-Yo
- Young Buck
- Young Jeezy
- Young Dro
- Young Gunz
- Yung Joc
- .....

Tras la presente enunciación es digno de subrayar algunas generalidades que posteriormente nos aclararan ciertas ideas. En primer lugar el lector estará en condiciones de establecer un rápido análisis cuantitativo, notará el considerable número de exponentes y podrá compararlos con cualquier otro género, inclusive alguno cercano a su realidad. Por ejemplo, es nuestro país es posible establecer un punto de comparación el movimiento grupero, uno de los más difundidos a lo largo y ancho de nuestra geografía. En este último rubro podremos encontrar por mucho a un centenar de exponentes quienes editan sus discos y logran cierta fama o aceptación pública.

En su contraparte, según los datos de donde fue recopilada la lista anterior (www.rap.about.com, www.rw.hiphop.com, towerrecords.com, etc) en Estados Unidos el número de cantantes del estilo en cuestión quienes obtienen cierto reconocimiento por sus discos pudiese superar el medio millar, es decir, diez por promedio por estado gringo.

Asimismo, con tal cantidad se pueda dar cuenta del potencial de la manifestación rapera, tanto en difusión, creación de discos, influencia en las masas, grado de comercialización y otros datos que son dignos de ser tomados en cuenta en una investigación más profunda.

Además, en esta lista se han tomado en cuenta aquellos quienes han registrado alguna actividad, ya sea de forma individual o colectiva. Muchos de los participantes realizan sus actividades independientemente del grupo al cual pertenecen, ello no necesariamente significa una desintegración. Por ejemplo Treach pertenece a Naughty by Nature, personalmente ha grabado varias piezas, o bien, ha hecho mancuerna con otros artistas a manera de acompañamiento, generalmente en el ámbito del R and B.

En otros contextos esas intervenciones derivan en un lanzamiento solista promovido principalmente por el grupo de origen, inclusive cuando se ha logrado el éxito los mismos ex compañeros se integran en las canciones para demostrar el compañerismo aún existente. Ese es el proceso demostrado con 50 Cents u Obie Trice, antiguos componentes de D12, quienes se lanzaron con discos propios.

Caso distinto es aquello de los intérpretes quienes, aún cuando llevan una carrera separada, son pertenecientes o un mismo crew o clique, ellos generalmente se dedican a establecer esa identidad en sus piezas cantadas y en su vida de farándula. Por ello, Ludacris, Shawna y Chingy victorean la asociación *Disturbing the peace*, mismo caso de Snoop Dogg, Nate Dog, Warren G, Dr. Dre, Xzibit, entre otros quienes se muestran orgullosos de su hermandad.

Lo más raro es hablar de los artistas enunciados quienes ya llevan años de fallecidos, primordialmente Notorious B.I.G., 2Pac y Big Punisher. Según las fuentes cercanas a las disqueras, tales personajes dejaron un sin fin de grabaciones sin editar, mismo que se ha aprovechado en años recientes para formular nuevos éxitos. De esa manera, 2Pac ha lanzado una larga lista de canciones, situación similar a Boggie a quien en el último año se le construyó un cd de duetos donde comparte voces con los más exitosos del panorama rapero (Eminem, Dr. Dre, Obie Trice, 50 Cents, etc.)

Esta última afirmación ha causado, a su vez, un sin fin de teorías poniendo en duda la autenticidad del fallecimiento de aquellas estrellas, inclusive la hipótesis más aventurada indica la supuesta integración de los enunciados al programa de protección a testigos, consecuencia de la supuesta conexión de los indiciados con el tráfico de estupefacientes.

Sin duda, el análisis profundo del inventario anterior traería otros tópicos a discusión, sin embargo, aquí nos detendremos porque la principal motivación de esa enumeración es proporcionar una fuente de identificación para el lector, a fin de dar una mejor herramienta en la comprensión de la presente tesina.

LO CLASICO DEL HIP HOP

Los discos clásicos del rap

En México, la revista Sonika realizó un conteo de los 25 discos más valiosos para los aficionados nacionales, la misma es reproducida aquí (aún cuando los comentarios son propios)

con el fin de entablar un índice consultivo que es una base para guiar al lector a una comprensión más profunda de la actual investigación:

25) Afrika Bambaataa

Planet Rock (1986)

Bambaataa es considerado uno de los iniciadores del movimiento junto a otros grandes. En este disco se dieron las primeras mezclas del género con el techno, una fórmula exitosa.

24) Public Enemy

Fear of a black Planet (1990)

Public Enemy influyó en gran medida el ámbito musical en la transición de la década de los 80 a los 90 con sus letras llenas de protestas contra la discriminación y a favor de la unión entre los hermanos de raza. Si a esto se le une un acertado uso de sampleos se explica el porque el disco está incluido en la lista.

23) Outkast

Speakerboxx/The Love below (2003)

Éste es derivado de la conjunción de dos estilos diferentes de hip hop con resultados exitosos tanto en ventas como en aceptación pública. Por un lado se aprecia un estilo rudo apegado a las calles, mientras tanto, en el mismo material se valora un toque más tranquilo y melódico.

22) Queen Latifah

All hail the queen (1989)

De las primeras mujeres raperas, (junto a Mc Lyte y el trío de Sal N' Pepa), All hail the queen es una amalgama donde florece el hip hop aderezado con el reggae.

21)Beastie Boys

Hello Nasty (1998)

Posicionado dentro de los mejores discos de los últimos diez años, la pieza es un valuarte donde se destaca los detalles electrónicos sin perder el estilo característico de rimar de estos chicos blancos.

20) Dan The Automator

Wanna buy a monkey? (2002)

Integrante de la banda virtual de Gorillaz destacado por un gran manejo de los vocales. Sin embargo, este producto es un tanto desconocido en nuestro país como consecuencia aparentemente de la escasa publicidad dada tanto en Estados Unidos como en nuestra tierra.

19) Beastie Boys

License to Ill (1986)

El disco debut de los Beastie Boys estuvo caracterizado por tener un acercamiento formal con el rock tan de moda en sus tiempos, muy similar al primer trabajo de Run DMC donde se lucen duetos con Aerosmith.

18) The Fugees

The score (1996)

Trío comprendido por Lauryn Hill, Wyclef Jean y Pras quien a través de *The score* reflejaban la realidad del ghetto de los noventa pero con la diferencia de ser muy distante del gangsta rap.

17) DJ Shadow

Introducing (1996)

Una muestra notable de sampleos gracias a las habilidades de este dj poseedor de una gran colección de discos.

16) Kanye West

The Collage Dropout (2004)

Kanye West fue un productor conocido quien decidió lanzar su propio disco que, a la postre, consumió grandes ventas. En el mismo se tocan temas desde lo religioso, en Jesus walks, hasta lo inverosímil en Trough the wire, una canción grabada a pesar de la quijada fracturada de West tras un accidente automovilístico.

15) Eminem

The slim Shady LP (1999)

El principio de la fama de Eminem fue marcado por un trabajo marcado de mofas, machismo y rabia personal aún contra su propia madre en esta producción bajo la tutela de Dr. Dre.

14) Outkast

Stankonia (2000)

Andre y Big Boi tomaron un sin fin de recursos de otros géneros, desde el techno hasta el funk, para crear el presente. De esa manera destacaron B.O.B.-Bombs over Bagdad- (donde protestan por la guerra en el Medio Oriente) y Mrs. Jackson.

13) Nas

Illmatic (1994)

Este neoyorquino retrata perfectamente a la ciudad de su tiempo a través de dicho material. Sin duda, se puede recomendar Ain't hard to tell donde se samplea material de la supeestrella (ex) negra Michael Jackson.

12) House of pain

House of pain (1992)

Trío de irlandeses quienes crearon el himno *Jump around* tan difundido en las esferas hip hoperas. Después del éxito vinieron con *Same as it ever was* lo cual fulminó sus esperanzas al sólo garantizar un hit dentro de su repertorio.

11) Cypress Hill

Black Sunday (1993)

Estos latinos movieron las listas del billboard con esta prueba de hip hop psicodélico donde se abogaba por la legalización de la marihuana.

10) RUN DMC

Raising Hell (1986)

Comentado anteriormente, la leyenda del rap impulsaron su carrera gracias a los duetos con Aerosmith. Un eslabón fundamental para conocedores y estudiosos del género.

09) Wu Tang Clan

Enter the Wu Tang (36 Chambers) (1993)

Este grupo de 10 integrantes conquistaron la fama al integrar una buena muestra de samples de las viejas películas asiáticas combinado con ritmos musicales creados en los típicos barrios de la costa este.

08) The Notorious B.I.G.

Ready to die (1994)

Los retratos de las calles como parte de sus canciones hicieron de Biggie Smalls un clásico de los noventa, basta escuchar las piezas Juicy y/o Big Poppa.

07) Snoop Doggy Dogg

Doggystyle (1993)

Famoso hasta nuestros días, el ahora conocido sólo como Snoop Dogg impresionó a varios críticos de la farándula con su disco debut plagado de G Funk, En sus letras no tenía empacho para hablar de prostitutas, droga y armas, tan característico del gangsta rap.

06) Grandmaster Flash and The Furious Five

The message (1982)

El punto de apoyo para cualquier rapero, sus letras tan influidas por el barrio del Bronx abrieron las puertas para el género. El sampleo de The message fue tan popular que fue usado a principios de los noventa por Ice Cube, en el remix de *Check yo self*, y posteriormente por Puff Daddy en *Can't nobody hold me down*.

05) Public Enemy

It takes a Nation of millions to hold us back (1988)

El orgullo negro pintó el trabajo de Public Enemy aunado a una mezcla bien concretada por Terminator X a base de sonidos metálicos y cercanos al techno,

04) N.W.A.

Straight Outta Compton (1989)

La transición de década no fue nada tranquila bajo el auspicio de N.W.A., ellos se encargaron de introducir al mercado el rap cargado de maldiciones, glorificaciones por los vicios, sexo y violencia callejera.

03) De La Soul

3 Feet High and rising (1989)

El incluir toda la clase de ritmos mezclables a una buena dosis de letras inteligentes, fueron básicos para crear esta joya hip hopera donde inclusive se criticaba el egocentrismo rapero, lo último en la canción *My, myself and I*.

02) Beastie Boys

Paul's Boutique (1989)

Los Beasties se llenaron de recursos para crear un disco donde el ritmo acompaña de principio a fin. Para este L.P. utilizaron partes de temas de los Ramones, Curtis Mayfield y de los Beatles.

01) Dr. Dre

The Chronic (1992)

El principal precursor del G-Funk inició su trayectoria solista, tras dejar N.W.A., con esta pieza donde destacan sus letras duras y sus sonidos pegajosos. Dre es considerado un enlace entre la vieja guardia y los cantantes de nuestra actualidad, no por nada es el productor de Eminem y 50 Cents.

Las canciones clásicas del género²

---

² Algunos ejemplos de canciones clásicas del rap se encuentran en el anexo en cd.

Así como hay discos considerados fundamentales para atraer el gusto del rap en las masas, también encontramos canciones que de alguna u otra forma modificaron el panorama musical en la escena estadounidense.

Muchas de estas piezas al reproducirse en nuestra era no pierden vigencia, parecen haberse grabado hace poco y, en un segundo término introducen a la mente un recorrido histórico de apreciación. Eso se traduce en una utilidad práctica donde el interesado podrá juzgar, con base en la valoración auditiva de las piezas enlistadas, los cambios tanto musical como de contenido a través de los años.

En el mismo sentido, al ser consideradas como un extracto de lo mejor dentro del mar de producciones creadas por casi 30 años, el lector digerirá más fácilmente la esencia y la evolución de este producto comunicativo, es decir, mantendrá una guía fonográfica donde los propios frutos discográficos revelarán su naturaleza y desarrollo para ampliar el horizonte de entendimiento del objeto en cuestión.

Bajo estas características, el sitio www.digitaldreamdoor.com realizó la siguiente selección:

1. *The Message* - Grandmaster Flash & The Furious Five
2. *Rappers Delight* - Sugarhill Gang
3. *Walk This Way* - Run DMC & Aerosmith
4. *Fight The Power* - Public Enemy
5. *Push It* - Salt-N-Pepa
6. *Fuck Tha Police* - N.W.A.
7. *Planet Rock* - Afrika Bambaata
8. *U-N-I-T-Y* - Queen Latifah
9. *Fight For Your Right* - Beastie Boys
10. *I Need Love* - LL Cool J
11. *The Breaks* - Kurtis Blow
12. *One Mic* - Nas
13. *Mama Said Knock You Out* - LL Cool J

14. *Cop Killa* - Ice T
15. *It's Tricky* - Run DMC
16. *Excursion* - A Tribe Called Quest
17. *California Love* - 2pac
18. *My Philosophy* - Boogie Down Productions
19. *Eric B. is President* - Eric B. & Rakim
20. *Gangsta's Paradise* - Coolio
21. *Juicy* - Notorious B.I.G.
22. *Killing Me Softly* - The Fugees
23. *Nuthin But A "G" Thang* - Dr. Dre
24. *Bridge is Over* - Boogie Down Productions
25. *The Way I Am* - Eminem
26. *Award Tour* - A Tribe Called Quest
27. *Rosa Parks* - Outkast
28. *Big Poppa* - Notorious B.I.G.
29. *Straight Outta Compton* - N.W.A.
30. *Baby Got Back* - Sir Mix-a-lot
31. *Black Steel In the Hour of Chaos* - Public Enemy
32. *Work It* - Missy Elliott
33. *Bonita Applebum* - A Tribe Called Quest
34. *I Used To Love H.E.R.* - Common
35. *The Magic Number* - De La Soul
36. *Real Love* - Mary J. Blige
37. *Rock Box* - Run DMC
38. *Ms. Jackson* - Outkast
39. *Hard Knock Life* - Jay Z
40. *On and On* - Erykah Badu
41. *Let's Talk About Sex* - Salt-N-Pepa
42. *Doo Wop (That Thing)* - Lauryn Hill
43. *Follow the Leader* - Eric B. & Rakim
44. *The Show* - Doug E. Fresh

45. *Rebirth of Slick (Cool Like Dat)* - Digable Planets
46. *Me Myself and I* - De La Soul
47. *It Was A Good Day* - Ice Cube
48. *New Jack Hustler* - Ice-T
49. *My Adidas* - Run DMC
50. *Roxannes Revenge* - Roxanne Shante
51. *White Lines (Don't Do It)* - Grandmaster Flash & The Furious Five
52. *Stan* - Eminem
53. *One Minute Man* - Missy Elliott
54. *AmeriKKKa's Most Wanted* - Ice Cube
55. *I Know You Got Soul* - Eric B. & Rakim
56. *Crossroads* - Bone Thugs-N-Harmony
57. *Childrens Story* - Slick Rick
58. *Say No Go* - De La Soul
59. *Hot In Herre* - Nelly
60. *Just A Friend* - Biz Markie
61. *Love of My Life* - Erykah Badu
62. *Through the Wire* - Kanye West
63. *U Can't Touch This* - MC Hammer
64. *I'll Be Missing You* - Puff Daddy
65. *Don't Sweat The Technique* - Eric B. & Rakim
66. *O.P.P.* - Naughty By Nature
67. *Summertime* - DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince
68. *Potholes In My Lawn* - De La Soul
69. *Rebel Without A Pause* - Public Enemy
70. *Dear Mama* - 2pac
71. *Scenario* - A Tribe Called Quest
72. *Brown Skin Lady* - Black Starr
73. *Ready or Not* - The Fugees
74. *The Rain (Supa Dupa Fly)* - Missy Elliott
75. *My Minds Playing Tricks on Me* - Geto Boys

76. *Creep* - TLC
  77. *Welcome to the Terrordome* - Public Enemy
  78. *Freaks Come Out At Night* - Whodini
  79. *Funky Cold Medina* - Tone Loc
  80. *Mo Money Mo Problems* - Notorious B.I.G.
  81. *Hey Ya* - Outkast
  82. *How Ya Like Me Now* - Kool Moe Dee
  83. *Lyte As A Rock* - MC Lyte
  84. *Whatta Man* - Salt-N-Pepa & En Vogue
  85. *C.R.E.A.M.* - Wu Tang Clan
  86. *The Humpty Dance* - Digital Underground
  87. *Parents Just Don't Understand* - DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince
  88. *Love Is Blind* - Eve
  89. *Brenda's Got A Baby* - 2 Pac
  90. *Jesus Walks* - Kanye West
  91. *Raw* - Big Daddy Kane
  92. *Boyz-N-The-Hood* - Eazy E
  93. *Everything Is Everything* - Lauryn Hill
  94. *To Beat Ya'll* - Lady B
  95. *Roxanne , Roxanne* - U.T.F.O.
  96. *Woo-Ha!! Got You All In Check* - Busta Rhymes
  97. *Gin & Juice* - Snoop Dogg & Dr. Dre
  98. *Bust A Move* - Young MC
  99. *Lodi Dodi* - Slick Rick & Doug E. Fresh
  100. *I'm Still Number One* - Boogie Down Productions
- (http://www.digitaldreamdoor.com/pages/best_rap-songs.html)

EL RAP EN EL RESTO DEL MUNDO

El mundo del rap globalizado³

A partir de la llegada del neoliberalismo, el mundo ha entrado en un proceso de globalización gradual donde las fronteras físicas se han transformado en virtuales. La comercialización de los productos ha llegado a un punto superlativo, gracias en gran medida a las políticas económicas por un lado, y por otro, al acelerado desarrollo de la tecnología.

Si alguien se encuentra en Australia ya no le es difícil obtener una canción proveniente de América, sólo basta una conexión a Internet y el programa correcto para descargar lo deseado.

Impulsado por tales factores, además de otros, es que movimientos como el del hip hop se han difundido alrededor del globo terráqueo para adaptarse paulatinamente a otras culturas tan distintas. He aquí algunos ejemplos:

✎ Francia

En el país galo las primeras tendencias raperas surgieron casi a la par de sus homónimos en estados Unidos, en los ochenta. El honor correspondió a Dee Nasty con su álbum *Paname City*.

Posteriormente, el desarrollo de la industria tomó un impulso cuando se proyectó la película *La Haine* dirigida por Mathieu Kassovits, En ella se mostraba la vida del hip hop en las comunidades étnicas de aquella nación.

Hoy en día, los artistas más sobresalientes son Mc Solaar (quien ha vendido 5 millones de copias de sus discos a lo largo de su carrera), Supreme NTM, I AM, Assassin, etc.

✎ Reino Unido

---

³ Para su mejor distinción y comprensión, en el cd anexo encontrará algunos temas de hip hop mundial descritos en el apartado.

En la isla europea, el llamado *british rap* surge en el 84 con la primera cinta titulada *London Bridge*, del grupo *Newtreatment*, el cual se hizo popular gracias a un demo que se corrió de mano en mano. (Revista *Sónika*; Noviembre 2005, 58)

Al paso de los años, las producciones vinieron paulatinamente bajo un concepto muy apegado al pop en letras de Ant Rap, Buffalo Gals y otros. El estilo se refinó hasta llegar a ser más electro, ideal para una faceta bailable, en producciones de Mc Kermit, Ruthless rap Assassins y DJ Richie Rich, No obstante, el ambiente aún continuaba muy escondido en las esferas underground.

Para lograr la difusión del movimiento, se comenzó con la transmisión a través de radios piratas con muy buenos resultados. Así se conformó el primer sello discográfico, Music of Life, de donde provinieron las notas de Hijac, The Demon Boyz, Hardnoise y MC Duke.

El hip hop inglés comenzó a mutar hacia mil lugares pariendo nuevos géneros, por ejemplo: Hijack y Silver Bullet construían un sonido de rap hardcore. Caveman y Outlaw Posse rapeaban sobre orquestas de jazz tradicional. Por su parte, MC Mell'o trabaja con una propuesta fusionaba increíblemente el jazz y el hardcore patineto. Más cargados al reggae estaban London Posse y Black Radical MKII que definirían lo que hoy conocemos como dub. (Revista *Sónika*; Noviembre 2005, 61)

Para tiempos más recientes el rap inglés se muestra muy electrónico, los encargados de hacer ésto realidad es el sello discográfico Ninja Tune. En esta rama enumeramos a Mr. Scruff, Mark B, DJ Skitz y Roots Manuva.

Simultáneamente, la onda también ha tenido sus toques más techno, sus exponentes son Dizee Rascal, Wiley, Lady Sovereign y Kano. Sin embargo, no se puede descartar las aportaciones dadas por otros mcees quienes, bajo su propia forma, han dado un lugar a los británicos: The streets, M.I.A. y los Mitchell Brothers.

✎ **Centro, Sudamérica y El Caribe**

La región sudamericana también se ha envuelto por los brazos del monstruo rapero. Muchos factores han propiciado la expansión de dicho movimientos hacia aquellas latitudes, entre ellas, la situación geográfica respecto a Estados Unidos, el alto índice de pobreza y la búsqueda de un medio de expresión de protesta.

A sus inicios, en los noventa, los primeros grupos de hip hop se encontraban muy apegados a otros ritmos, por ejemplo, el pop o el rock. Tales híbridos obedecieron a los intereses de las disqueras quienes, si bien se ocupaban de difundir el hip hop, no se arriesgaban a obtener bajas ventas, es decir, lo primordial era ofrecer al consumidor un producto que ya estuviese dentro de sus preferencias aderezado con el ingrediente rapero.

De tal manera, podemos explicar el sonido metalero de los chilenos Los Tetas y los desintegrados de origen pampero, Ilya Kuriaky and The Valderramas, así como las chicas de Actitud Maria Martha. Sin embargo, la condición más pura se consagró con la aparición de la agrupación Sindicato Argentino del Hip Hop y su tema *Mil Horas*.

En Chile la difusión se llevó a cabo por Tiro de gracia, trío quien se hizo famoso por *El Juego Verdadero* donde denotaban su inconformidad por el sistema social.

En Brasil, la explotación del género la controlan los capos del narco quienes, simultáneamente, fungen de managers. En contraparte, la asociación CUFA (Central Única de Favelas), se ha encargado de crear canciones y videos del ramo encausados a evitar el pandillerismo y las adicciones en la región carioca. Con esa fórmula, el rap de habla portuguesa ha surgido poco a poco para reclamar un lugar en la escena continental.

En Cuba, quien sistemáticamente ha tratado de controlar cualquier influencia yanqui, los muchachos de Orishas han hecho sentir su presencia con una mezcla de sonidos caribeños (con todo y el clásico guaguanco) y letras donde describen la situación social de su nación.

En Centroamérica y otras latitudes caribeñas la moda se ha centrado en el reggaeton, considerado un hijo bastardo del hip hop. El compás surgió en los noventa en palabras del panameño El General, con canciones como *Te ves buena* y *Muévelo*. El sub género está basado por lo menos en una tríada musical: el reggae jamaicano, el hip hop y el dem bow, una influencia melódica caribeña de orden percusivo proveniente del África.

Ahora los máximos exponentes del reggaeton contemporáneo son de Puerto Rico, lugar de obvia influencia norteamericana, entre ellos Vico C, Tego Calderón, Don Omar, Julio Voltio, Daddy Yankee, etc.

✍ **Otras latitudes**

Hasta en países donde la cultura es muy diferente a la occidental, el hip hop ha sembrado su propia semilla. Tal es el caso de Japón donde Public Enemy primero conquistó las listas de popularidad para después fomentar la presencia del movimiento. El fruto se vio en algunos cantantes nipones, el más famoso de ellos DJ Kensei, quien mezcla la lírica característica a elementos tradicionales del lejano oriente.

De origen hindú sobresale Panjabi Mc, quien se ha encargado de dar un nuevo panorama al experimentar con los cantos populares de su tierra en una extraña mezcla con elementos del arte pop norteamericano. Uno de los más famosos fue el producto híbrido creado a partir de una canción de Jay Z, elementos de los acordes hindúes y el tema de la serie de televisión "El auto increíble".

En Oceanía encontramos a J-Wess quien es el principal exponente por aquellas tierras de Australia... Wess ha sobresalido con ritmos donde se mezcla el hip hop con el r & b para ofrecer una propuesta ya antes vista en tierras americanas, pero efectiva en su país natal, inclusive ha ganado premios MTV de la edición regional.

En España sus artistas

han sabido adaptar muy bien el flamenco y la rumba, al rap y al funk, y por si fuera poco, también a la influencia africana y magrebí suscitada por la inmigración. (Revista Sónika; Noviembre 2005, 61).

Entre los destacados nombramos a Ari, La Mala Rodríguez, Falsalarma, Payo Malo, Frank, entre otros.

✍ **Rap en México**

El rap en nuestra nación se derivó tras los primeros megaéxitos del año 1990 de los Estados Unidos, es decir, tras la aparición de U Can't touch this de MC Hammer, Ice Ice Baby de Vanilla Ice, Mentirosa de Mellow Man Ace, entre otros.

A partir de ahí los primeros resquicios nacionales surgieron a través de una agrupación apegada más al pop y a la cultura de la "lana" que al rap puro: Caló. Posteriormente se produjo una desbandada de exponentes quienes quedaron atrapados en el anonimato al ser encerrados por los intereses comerciales, ejemplo de ellos fue Camposanto. *Para 1992...*

aparecieron pequeños sellos disqueros, editando placas como Real Música Rap, un vinilo perteneciente al grupo sindicato del Terror, con un sonido que a ratos tenía algunos desplantes marcadamente houseeros y muy extraños. En el norte del país, el subsuelo legaba sus primeros raperos con representantes como Vagabundos Underground y Jumping and Dancing, pertenecientes a Durango y Monterrey respectivamente.

Otros lugares que al poco tiempo dieron sorpresas fueron Mérida con Padre Anderson, Tampico con Gente Loca, Veracruz y MC King Siniestro, Brown Society del Estado de México y Boca H de Gómez Palacio Durango, mejor conocidos hoy en día como Caballeros del Plan G. (Revista Sónika; Noviembre 2005, 62).

Hoy en día, el hip hop es una cultura que ha permeado paulatinamente en los gustos musicales mexicanos. La foto corresponde al cantante underground *Crimine 23* de Cuautitlán Izcalli, Edo de México. (www.doble-h.com)

A pesar de todo, la onda sólo había reclamado una parte del pastel correspondiente, el panorama mejoró tras la salida del primer álbum de *Control Machete*, *Mucho Barato*. Tal c.d. trajo al ámbito comercial al rap nacional, inercia que trató de ser aprovechada (sin mucho resultado) por los productores al sacar a la luz otros materiales de gente como Rapaz, Viva la Paz, Cuarta Cuadra y MC Luka.

A principios del milenio muchos otros debúts esperanzaron a los seguidores del género, así aparecieron Sociedad café, Kartel Aztlán y Petate Funky. Éstos al conseguir un poco de reconocimiento, abrieron la puerta a otros congéneres quienes se escuchan en nuestros días: Boca Floja, Big Metra, Cartel de Santa, Kinto Sol, Magisterio, Nedman Guerrero, G Locos, Cabezas Muertas, Akil Amarr, Mc Ipak, etc.

Tal rap nacional en su mayoría es concebido a partir de la mezcla de elementos propios en composición con una cultura chicana hip hoper. Por ejemplo, Akwid se caracteriza por introducir música de banda en sus canciones, como ellos indicaron en alguna ocasión "Es nuestra onda... al habernos ido de México y haber crecido en los Estados Unidos, se nos mezclaron las culturas al igual que el idioma". Por lo tanto, no es raro oír entre sus rimas samples de Ramón Ayala, Julio Preciado y hasta de Rigo Tovar.

Ya no es de extrañarse esa rara mezclanza de elementos mexicanos y chicanos, tal fenómeno se explica porque varios cantantes han emigrado de Estados Unidos, sobretodo de California, para desarrollar la cultura chicana en su tierra de origen. Esas influencias son muy notables en piezas musicales de varios exponentes, por nombrar algunos, Mexiclan, y David Rolas.

Aparentemente, en estos primeros años del presente milenio el rap en nuestro país ha solicitado un sitio, a la par, muchos adeptos se han sumado al movimiento y parece que su cometido se hará realidad. A lo largo y ancho de nuestra geografía han surgido una serie de artistas subterráneos quienes se han valido de la inercia mercantil y del empuje del hip hop para demostrar sus dotes musicales y/o artísticas.

Al paso de los últimos años, exponentes del graffiti, el break dance y, especialmente, del rap han puesto a juicio de los aficionados sus propios trabajos. Un buen número lo intenta sólo a nivel local, entre los cuates a quienes muestra sus creaciones a manera de un deporte.

En su caso, los cantantes underground han depositado sus esperanzas en acoplados distribuidos en zonas características como las de Tepito, su propósito es buscar distribuidores quienes se encarguen de pasar de mano en mano las producciones para juicio de los interesados.

Otros más se han apoyado en los adelantos tecnológicos para poner a consideración sus materiales. Así, en sitios cibernéticos como www.doble-h.com se ha extendido un catálogo de piezas musicales disponible para ser escuchado o guardado en su propio ordenador. Entre los nombres de los oferentes se encuentran varios con nulo tránsito entre los conocedores del medio, sin embargo, ofrecen propuestas rescatables máxime en un mercado en desarrollo.

A la par, medios de difusión han abierto sus canales recientemente para reproducir la materia prima de estos trovadores ciudadanos. En el Internet ya se pueden citar dos o tres ejemplos, uno de ellos es www.riff111.com, radio a través de la web cuyos micrófonos se abren al género los lunes en un horario de seis a siete de la tarde.

En los ámbitos radiales conurbados también se ha escuchado el eco de exponentes hip hoperos nacionales y extranjeros. En la banda de la Frecuencia Modulada dos estaciones han volteado sus ojos hacia la onda de origen afroamericano, una de ellas pertenece a la esfera nacional. Mientras tanto, otra de corte público ha levantado la mano al ingresar en su programación dos horas de sonsonetes negros en su turno sabatino, de esa manera se ha creado *Vendetta: el programa de rap y hip hop por Reactor* (105.7 FM, Ciudad de México)..

REACTOR 105 (105.7 F.M.
CIUDAD DE MÉXICO)

En las estaciones de radio de la capital es posible escuchar un poco de todo, *El Velas* lo sabía pero no llegaba a comprender porque en tantos años no se destinó un espacio en la radio citadina dedicado al hip hop, después de todo tiene un empuje mayúsculo en Estados Unidos donde por lo menos el cincuenta por ciento de las canciones más populares pertenecen a esa cultura musical.

En ocasiones abría su banda de FM para buscar algo que satisficiera sus gustos, sin embargo, las opciones son muy limitadas para él pues los espacios se invaden sólo por los artistas de moda o los consagrados en nuestro país. Ni soñar en una estación completa dedicada a su género preferido, sólo si por algún azar del destino radicalmente decide virar sus oídos hacia la música banda y tropical, entonces *la Z*, *la K Buena* o la local *Cristal FM* harían sus delicias.

Afortunadamente para él la compra en línea o en tiendas ha dejado de ser las únicas alternativas para nutrirse de sus temas apasionantes. Desde hace más de un año, en el 2005, encontró *Vendetta*, el recinto radiofónico totalmente dirigido a tratar la música hip hop.

Sin embargo, el esperar cada sábado es un tanto desafiante, mientras tanto, el conectarse a Internet en sus ratos se convierte en una pequeña puerta de salida para calmar su curiosidad con los datos proporcionados por la red de redes; por el momento no se cuenta con los recursos para adquirir un nuevo disco compacto allá por la zona de Insurgentes.

Siquiera ahora es más accesible encontrar lo más nuevo del género frente a la pantalla de su computadora, no como antes que la única elección era grabar una cinta con cassettes prestados por algún afortunado, ese quien lograba conseguir un material en los mercados de Tepito o de algún conocido quien se lo había traído en su viaje de más allá de la frontera norte.

Cuando la cita se aproxima es necesario cumplir con los deberes y compromisos antes de las cuatro de la tarde, llegada la hora Javier en compañía de su soledad o de uno o dos amigos sintonizará la radio en el

105.7 de FM, *Reactor 105*. Con ciertos rastros de interferencia debido a la relativa lejanía del lugar de transmisión y empeorado por la geografía que envuelve a Coacalco, la magia del invento de la radio ofrece a los aficionados hiphoperos la oportunidad de deleitarse con las notas de su agrado.

De ahí en adelante comienzan las dos horas semanales donde las reglas del ghetto se difunden a lo largo y ancho de la geografía citadina y lugares aledaños, el locutor ha iniciado su exposición y las piezas musicales invaden la casa de Javier, quien no disimula su alegría...

BREVE HISTORIA DE LA RADIO

En la mayoría de los hogares por lo menos existe uno, siempre recurrimos a él cuando necesitamos informarnos, pasar el tiempo, desahogarnos, inspirarnos o tan sólo, acompañarnos. Es la radio, aparato receptor de notas de alegría o tristeza, júbilo o llanto, buenas o malas noticias... un estimulante de la imaginación y elemento indispensable para nuestras vidas.

Con él nos adentramos a un mundo repleto de los más distintos contenidos y de diversas maneras, encontramos desde lo básico como la hora exacta hasta la más inverosímil en programa destinados a jugar bromas pesadas o a ridiculizar al prójimo. Pero también hay de los más sencillos pero gratificantes, los formados por espacios mayoritariamente musicales los cuales nos apoyan en esos momentos de soledad obligada o pasajera.

Ante la democratización general de nuestro amigo auditivo no podría faltar el hip hop, género que reclama su lugar dentro de las opciones hertzianas tras casi 30 años de historia. La globalización ha hecho su parte y ha puesto en el mapa una influencia extranjera que amenaza con propagarse a través de las frecuencias del Valle de México.

Y es que en nuestro país, la radiodifusión hoy en día es un factor determinante en la comunicación, por ende, en la materia es indispensable reconocer su desarrollo a partir del siglo XIX hasta nuestra era, momento en que la cantidad de radiodifusoras es creciente y con los consiguientes efectos en nuestra sociedad.

El descartar este apartado de la actual investigación desembocaría en una falta de sustento considerable, porque quien lee las actuales líneas (sobre todo si no es un estudioso de la comunicación) no obtendría una herramienta para la comprensión futura.

Tampoco se trata de cuestionar la inteligencia o el grado de discernimiento del implicado, más bien, es justo detallar ciertas precisiones útiles en la parte final, donde se puntualizan las características de los grupos estudiados los cuales, sin duda, son producto de una exposición a los mass-media. A la postre, esos medios son parte de un progreso constante en cuanto a fondo y forma, lógicamente adaptables e influyentes en su proceso temporal cambiante. Por ende es imperativo denotar ciertas características históricas de la radio, sin duda, eso ayudará a relacionar los momentos cronológicos con la situación social del momento.

De tal manera, encontramos los antecedentes más remotos en la electricidad. Desde la antigüedad los hombres ya habían despertado su curiosidad al respecto, notaban que tras frotar un trozo de ámbar se podía atraer una serie de objetos livianos tales como plumas de ave o trozos de papel.

Mucho tiempo más tarde, entre los siglos XVII y XVIII, los filósofos conocieron varios detalles sobre la electricidad estática, es decir, diferenciaron la carga eléctrica de la corriente eléctrica. Así se determinó la constitución de los protones, o partículas de carga positiva; y los electrones formados por carga negativa, mismos los cuales se atraen mutuamente y de donde se integran todas las formas posibles de electricidad conocidas.

A la postre, varios hombres intentaron generar tan apreciada materia prima a partir de varios métodos...

*Von Guericke inventó una máquina de fricción capaz de generar un flujo continuo de electricidad, en 1660. Cien años después, en 1729, Stephen Gray hizo una histórica distinción entre conductores y no conductores. El físico francés Charles Du Fay, aportó que la electricidad inducida puede ser positiva o negativa. En 1754, Jhon Canton diseñó un instrumento para medir la electricidad, éste se basaba en la repulsión de bolas de médula, de igual carga, suspendidas de hilos. El **electroscopio de Canton** demostró que un cuerpo cargado de electricidad induce una carga en cualquier otro cuerpo que se le aproxime. **La botella de Leiden**, creada por Musschenbrock, acumulaba una*

considerable cantidad de electricidad producida por una máquina y luego la descargaba con relativa facilidad: era el principio de lo que ahora se conoce como condensador. (Figueroa;1996, 22)

A la par, Benjamín Franklin inventaba el pararrayo después de identificar los relámpagos como descargas eléctricas. Su innovación en primera instancia tenía el fin de proteger construcciones, mucho después se tomó tal adelanto para edificar las antenas transmisoras.

En Italia, gracias a sus experimentos donde obtuvo la preciada materia basándose en el contacto de dos metales sumergidos en una solución, Volta creó *la pila voltaica*. La misma era una batería capaz de conseguir energía eléctrica tras una reacción química donde en primera instancia se conseguía una fuente de calor. Ésta es la antecesora de las pilas que ayudaron, después de varias décadas, a impulsar los radios portátiles.

La electricidad, como se conoce hoy, representa un conjunto de fenómenos derivados del efecto producido por las cargas eléctricas. Se manifiesta por fuerzas de atracción y repulsión de cargas eléctricas, así como por fenómenos muy diversos que pueden ser de orden mecánico, calorífico, luminoso o químico que son producto de la corriente eléctrica. (Figueroa;1996, 23)

Para 1888, Enrique Hertz descubre lo conocido hoy como ondas hertzianas. El personaje produjo el movimiento en dos esferas, separadas por un metro entre sí, gracias a un arco metálico conductor estimulado por una descarga eléctrica.

Marconi usa la teoría de Hertz, y ayudado de un transmisor inventado por un hombre de apellido de Righi, logra trasladar impulsos eléctricos a distancia. Sus logros dieron frutos primeramente a sesenta metros, pero para 1901 alcanzó transmitir, ayudado por una antena y una conexión a tierra, un mensaje en sistema Morse de Inglaterra a Terranova, más de 3300 kilómetros.

Al crearse dos tipos de bulbo se dio un gran paso hacia el invento de la radio: el bulbo diodo rectificador ideado por John Fleming; y el audión o tubo de vacío, un amplificador tríodo dotado de filamento, placa y rejilla armado por Lee de Forest.

Fue así como se logró transformar el sonido en señales eléctricas que, lanzadas por un transmisor, podían ser captadas por un receptor, reconvirtiéndolas en vibraciones sonoras.(García; 1980, 14)

La primera transmisión de voz humana, de acuerdo a varios historiadores, fue registrada por el físico canadiense Reginald Autrey Fessenden, en 1906. El suceso, meramente circunstancial, se suscitó en Massachussets cuando los operadores de un barco captaron los sonidos enunciados en su equipo receptor de señales telegráficas.

La radiodifusión en Estados Unidos

Para 1920, al perfeccionarse los conocimientos adquiridos a través de la historia, se inició formalmente en Estados Unidos el servicio radiofónico. En Pittsburg, después de apostarse una serie de emisoras experimentales, se establece la central K.D.K.A. la cual en poco tiempo se consolidó por sus servicios diarios con contenidos informativos, dignos de competencia para la prensa escrita.

Dos años más tarde, los hombres de negocio trataron de volver autofinanciables a las propias estaciones. Producto de ello, la WEAf de Nueva York anuncia la venta de dos edificios, es decir, nace la esfera comercial del ámbito.

Para el tiempo, los recursos disponibles para producir eran muy limitados, debido a ellos se estimula la imaginación. De esa manera, los programas existentes eran rudimentarios, sin embargo se caracterizaban por estar llenos de buenas ideas

García Camargo, denota tres etapas importantes para el desenvolvimiento de la materia, ellas son:

- ♦ 1920 a 1926: Era donde la preocupación se centra en la técnica y la calidad del sonido, la autenticidad del mensaje se logra, como ya fue mencionado, con base en recursos primarios. De la misma forma, la barra programática toma sentido paulatinamente.

- ♦ 1926 a 1930: Llega un gran aditamento, el disco. Ese complemento hizo más fácil el registro de las bandas sonoras, para posteriormente utilizar tales grabaciones en producciones futuras. Ya no fue necesario llevar a la orquesta hasta la central de transmisión ni caer en la improvisación tan recurrentemente.

Durante este periodo se reglamenta jurídicamente la radiodifusión, facilitando las controversias entre los pioneros y aclarando las posibles divergencias del ramo. Tal paso, dio salida a las controversias dadas entre la prensa escrita y la oral, esta última impulsada por la radiodifusión.

- ♦ 1926 y 1927: Se da los primeros pasos hacia la conformación de los grandes emporios de la división. Por un lado, se funda la R.C.A. (Radio Corporation of America) la cual, junto a la N.B.C. (National Broadcasting Corporation) establecen una organización capaz de incorporar las bases hacia la un nuevo emporio de la comunicación.

Al asociarse la R.C.A. con la C.B.S. (Columbia broadcasting System), en 1927 nació la "Blue Network" ó cadena azul, con ello se marcó la necesidad de la autorregulación entre organizaciones para no causarse interferencias mutuas en las frecuencias de transmisión. Para finales del año mencionado la radiodifusión sienta un nuevo paso en su carrera hacia la consolidación al transmitir, a control remoto, la llegada a Washington de Charles Lindbergh en su propia nave voladora, tras cruzar el *gran charco*.

En el mismo sentido, el logro del registro sonoro sobre el disco, mencionado líneas atrás, modificó en gran medida el panorama del medio, de ahí en adelante (1927) la forma de crear programas cambió su rumbo hacia una tecnificación más pura del ámbito. Las responsables entonces ya no se preocuparon tanto por producir las emisiones en vivo, más bien, se

concentraron en aprovechar al máximo el nuevo invento y en dejar el legado registrado en el vinil.

En los treinta, los Estados Unidos fueron testigos de una competencia mediática entre la prensa escrita y la oral. Los reporteros hertzianos dieron gran dolor de cabeza a sus colegas de los periódicos: los primeros eran campeones en la instantaneidad de la noticia, cercanía al lugar de los hechos y dinamismo en el mensaje.

A consecuencia, la lucha por el perfeccionamiento se hizo más aguda, ahora la atención no sólo se concentraba en la conformación de excelentes programas, sino también en el montaje de una infraestructura confiable:

La radio tenía instalaciones locaciones locativas muy rudimentarias y pobres...Los problemas de espacio y mayor potencia, se resolvieron separando los estudios de producción de los equipos de emisión y alejando éstos de los centros urbanos y elevando la altura de sus antenas que daban mayor alcance a las ondas portadoras del sonido y, por ende, mayores áreas de cubrimiento (García: 1980, 17)

La industria radiofónica, tras la especialización de sí misma, crea una necesidad constante de superación en todos sus ámbitos, sin embargo, los más apremiantes son los correspondientes a las emisiones informativas y a los aspectos programáticos.

En un primer término las emisoras construyen un sistema propio de información y conforman sus fuentes especializadas. Por otro lado, erige un sistema de producción donde se vale de la tecnología de punta, superior realismo en el contenido y mayor participación del escucha al lanzarse al aire los primeros concursos radiales.

Simultáneamente, la publicidad encuentra un lugar en el argot, en apariencia el primer comercial del ramo se dio cuando se anunció la venta de unos edificios. Al percatarse de la nueva modalidad, los propietarios de los medios se concentran en conocer las características

de su pública, la urgencia era saber la emisora de su preferencia, los gustos por género de música o clase de emisión y el nivel de recordación de los mensajes.

En 1938 se presenta un suceso el cual cambia la faceta del ramo, consecuentemente se dejó al descubierto la gran influencia del medio. La CBS transmitió *Invasión desde Marte* de Orson Wells, una adaptación de la obra *La Guerra de los Mundos* de H.G. Wells. Tras la difusión, llena de recursos técnicos y auditivos, un sin fin de personas se dejaron caer en la histeria colectiva, muchos huían de una inminente ocupación de seres de otro mundo, otros más estaban deseosos por ser testigos de tan importante hecho.

En la época de la Segunda Guerra Mundial se conoce y se sirve del instrumento en cuestión. Por un lado los escuchas se encuentran deseosos de conocer los pormenores de la situación, ésto obliga a las empresas a perfeccionar los recursos con los que se contaban a hasta ese momento.

Por otra parte, las corrientes ideológicas manejan el medio de acuerdo a sus fines. Alrededor del mundo las distintas posiciones se valen de tan valiosa herramienta, los nazis difunden su doctrina subversiva a través de las ondas hertzianas a fin de lograr adeptos, lo mismo ocurre con otros grupos como los partidarios a Mussolini, entre otros.

Algo diferente sucedió en Inglaterra, al conformarse la B.B.C. (British Broadcasting Company) se establece la nueva modalidad de encadenar las emisoras para ampliar el alcance. A la postre, establece la modalidad de servicio público al dejar del lado las cuestiones meramente comerciales o propagandísticas, de esa forma se transforma en la British Broadcasting Corporation.

La invención del magnetófono cambió la perspectiva nuevamente en 1945, el artefacto vino a sustituir en parte al disco al contar con mayor fidelidad, mejor conservación, facilidad de grabación, alta calidad, entre otras ventajas.

Al contar con el nuevo dispositivo, los programas se volvieron paulatinamente post-producidos al tener la posibilidad de modificarse y mejorarse después de ser grabados. De igual manera, se abrió la oportunidad de compartirse las emisiones entre las distintas radiodifusoras.

Cinco años más tarde se presentó el transistor, con ello la portatibilidad del medio se volvió posible al poder construirse receptores capaces de operar con baterías. De esa forma, la portatibilidad se hizo posible a la vez de individualizar la recepción. Sin embargo, los gustos y necesidades se vuelven aún más específicas, un nuevo reto para las compañías quienes nuevamente tienden a perfeccionar sus productos en pos de captar el mayor mercado posible.

Otro hito importante de la radiodifusión es la FRECUENCIA MODULADA. Este es un sistema de propagación de las ondas que, con el mismo principio de la AMPLITUD MODULADA, logra reducir el ciclo de las vibraciones eléctricas, haciendo más rápida su propagación: da mucha más fidelidad y pureza al sonido, con menores potencias y menores áreas de cubrimiento, pero con mucha más nitidez y calidad, ya que es más fácil controlar los ruidos y los efectos extraños que dañan el mensaje sonoro.
(García; 1980, 24)

Radio en América Latina (excepto México)

La industria del sonido se propagó alrededor del mundo casi simultáneamente que en su lugar de origen, aunque se adaptó de distinta manera de acuerdo a la idiosincrasia y manejo político-comercial de cada nación.

América Latina es un sitio lleno de carencias, donde los medios de difusión son constantemente socorridos para llenar los espacios de falta de información en la sociedad.

En la región destacaron algunas pioneras en la naciente industria, por ejemplo, en 1922 Luís Casas Romero fundó la OCL de Cuba, país bajo gran influencia norteamericana en aquel tiempo.

La emisora, de diez watts de potencia, se especializaba en contenido musical y del estado del tiempo.

Con el paso de los años, la radio cubana se convirtió poco a poco en sirviente de los intereses comerciales y políticos de los principales grupos de poder. La tradición se vio frustrada al paso y triunfo de la revolución castrista, entonces se convirtió en un instrumento de propagación de las ideas gubernamentales.

Pero el común denominador en la zona fueron las instalaciones de pocos recursos tanto técnicos como espaciales. Bajo esas premisas, los integrantes de la familia hertziana sobrellevaron varias dificultades inherentes a la limitación. Muchos de ellos lidiaron con la interferencia, otros sortearon obstáculos para llevar programas de contenido más variado, unos más se ocuparon de arreglar constantemente los equipos de calidad dudosa.

Además, a diferencia de Estados Unidos y Europa, la prensa escrita no luchó por mantener una hegemonía con su contraparte radiofónica, más bien, este último se valió de los periódicos para pasar al aire el servicio informativo.

Para los enlaces a control remoto, la falta de sustento técnico y económico eran notables. Por lo tanto, se valió en gran medida del teléfono para dar detalle del acontecimiento a distancia, no se enlazaba radialmente. De tal manera, la mayoría de la barra programática estaba dedicada al arte musical.

Pero, al descubrirse las ventajas de la información a través del medio auditivo, las empresas notaron grandes beneficios, entre ellos el económico. Por tal razón, se comenzaron a privilegiar las bondades de la noticia instantánea, así se dotaron de algunos adelantos técnicos, se contrataron reporteros experimentados, se instalaron agencias de noticias con teletipos, se hicieron enlaces a través de unidades móviles, etc.

No obstante, en Latinoamérica la radio participó activamente en cuestiones políticas y sociales de los habitantes, muchas veces en forma incitadoras más que sólo informativa. El ejemplo

más claro fue en la ya citada Cuba, pero también se dieron casos en Colombia y Argentina. Después de ello, se abrieron las puertas jurídicas para regular la actividad, a pesar de todo, esas normas se crearon para detener y restringir a grupos considerados subversivos por los propios gobiernos.

A partir de 1950 la estructura y la programación de las transmisoras se especializaron. El equipo de las instalaciones se volvió técnicamente más suficiente y, simultáneamente, los contenidos tocaron con mayor insistencia tópicos más propios a diferencia de los de corte internacional tan socorridos en años anteriores.

De ahí en adelante, la radio en América Latina también diversificó sus contenidos, muchos de ellos se dirigieron hacia lo meramente musical-comercial, otros más se establecieron en la radio hablada, con todas las cuestiones posibles por abordar.

Historia de la radio mexicana

Debido a una gran variedad de factores, México tuvo sus inicios en radiodifusión casi a la par que en su lugar de origen, Estados Unidos. Las primeras transmisiones, las cuales fueron de tipo experimental, se dieron durante el mandato del entonces presidente Álvaro Obregón, es decir, alrededor de 1921.

Sin embargo, aún existe debate para confirmar cual fue la verdadera pionera en el ramo, algunos autores consideran a la ciudad de México como sede de la primera emisión radiofónica a manos de Enrique Gómez Fernández, el 27 de septiembre de 1921.

Otros más indican la iniciación de la radio en la misma fecha, pero la misma se dio en conmemoración del centenario de la consumación de la Independencia. Para ello, el gobierno montó aparatos de radio en el Castillo de Chapultepec y el Palacio Legislativo a fin de intercambiar mensajes inalámbricos entre autoridades oficiales. Esa misma noche también se lanzó al aire un programa especial, donde se incluía la participación de José Mojica, desde el teatro Ideal hasta el hoy conocido Palacio de las Bellas Artes. La hazaña se logró gracias a la

utilización de un pequeño transmisor de 20 watts instalados por los hermanos Adolfo Enrique y Pedro Gómez Fernández.

Otras versiones ubican como el fundador de la materia a Constantino de Tárnava, quien estableció los primeros trabajos formales de su emisora experimental en Monterrey, el 9 de octubre del mismo año. No obstante, la realidad señalaba que, mientras en nuestro país la actividad se encontraba en pañales, en el vecino país norteamericano ya funcionaban cerca de medio millón de receptores.

Para el 19 de marzo de 1923 comenzó labores una radiodifusora con equipo construido totalmente en el país, posteriormente dicho recinto fue adquirido por la Secretaría de Guerra, la cual decidió difundir principalmente música clásica.

Días antes, el 6 de ese mismo mes, se había formado la Liga Central Mexicana de Radio. Tal organización fue el resultado de la fusión de distintos grupos interesados en el tema: La Liga Mexicana de Radio (constituida por una serie de aficionados apenas el 6 de julio de 1922), el Centro de Ingenieros y el Club Central Mexicano de Radio. Entre los dirigentes de esa constitución figuraban Vicente Lombardo Toledano, Felipe Sierra, Manuel L. Stampa, Modesto Rolland, entre otros.

Dos meses más tarde, surgió la CYL de Raúl Azcárraga, en el día de la inauguración se leyó el poema de la radiofonía, de Manuel Maples Arce, especialmente elaborado para la ocasión. Durante el transcurso de ese año muchas otras organizaciones nutrieron las filas de la naciente industria, no obstante, una de la más importante fue la CYB, la estación de *El Buen Tono*.

Del 16 al 30 de junio del ya citado, se organizó en el Palacio de Minería la Primera Feria Nacional de la Radio, donde se expusieron tanto equipos transmisores como receptores, también se dió a conocer la forma de realizarse las operaciones del reciente invento. El 14 de agosto de ese mismo año, ingresó al cuadrante la versión hertziana del periódico *El Mundo*, espacio

donde participaron personalidades como el José Vasconcelos, el compositor Manuel M. Ponce y el poeta Carlos Pellicer.

En 1924, la Conferencia Internacional de Telecomunicaciones le asignó al país desde las siglas XAA hasta XPZ, para identificar a las centrales propias. Un año después, se estimaba a lo largo del territorio la existencia de más de 5000 aparatos receptores los cuales captaban las ondas de 11 estaciones.

A partir de la década de los años treinta se viven grandes adelantos en la industria, así aparecen organizaciones como la XET y la XEH en Monterrey quienes dan origen a la competencia comercial. De la misma manera, el 19 de septiembre de 1930 Emilio Azcárraga Vidarreuta fundó la XEW en la capital nacional.

*La XEW dio origen a grandes estrellas durante la época de oro en la radio mexicana: Francisco Gabilondo Soler, **El Grillito Cantor**; Agustín Lara, **El Flaco de Oro**; Toña **La negra**; Emilio Tuero, **El barítono de Argel**; Chucho Martínez Gil, **El barítono triunfador**; Manuel Bernal, **El tío Polito** conocido también como **El declamador de América**; Pedro Vargas, **El samurai de la canción**; Ana María Fernández; Pedro de Lille, titular del programa **La hora azul**; la lista sería interminable. (Figueroa; 1996, 43)*

De esa manera, los hogares mexicanos fueron invadidos durante los años treinta y cuarenta, por una parte, con toda una industria dedicada a difundir a los grandes de la música nacional, mientras por otro lado algunas organizaciones se volcaron a transmitir las clásicas radionovela. Entre ellas figuraron *El Ojo de Vidrio*, *El Derecho de nacer*, *Los tres Villalobos*, *Gutierritos*, *Las Aventuras de Carlos Lacroix*, *Alex Montalvo*, *Ahí viene Martín Corona*, *Senda Prohibida* y el creador del típico lema *galante con las mujeres, caballero con los hombres, tierno con los niños e implacable con los malos: Kalimán.*

Particularmente, Fernando Pazos Sosa dio un gran impulso con su propiedad, la XEU, la cual fue la primera en definirse con un concepto misceláneo donde se constituye el perfil social a favor de los intereses comunitarios, sin perder su carácter de corte comercial.

Los avances tecnológicos ya habían dado frutos en esos años, por ello los aparatos eran contruidos a base de bulbos y lucían altoparlantes en lugar de audífonos. Estas características aportaron a la sociedad una nueva moda y estereotipo: la gente de sociedad se reunía entorno de un receptor para escuchar las emisiones, todo un símbolo de modernidad.

De la misma manera, las primeras regulaciones en la materia se concretan por parte del gobierno de la República. En 1931 se sustituye el hasta entonces vigente régimen de permisos por el de concesiones, ésto en respuesta a un sistema destinado a la explotación comercial a partir de la utilización de un bien nacional, el espacio aéreo.

En 1933, Jesús D. González estableció su primera estación comercial en Monterrey, años más tarde ese primer paso produjo el emporio denominado *Organización Estrellas de Oro*, firma la cual fue la primera en solicitar un transponder del Sistema de Satélites *Morelos*.

En primero de enero de 1937 inició sus operaciones el Departamento Autónomo de Prensa y Publicidad (DAPP), organismo encargado del diseño y ejecución política de la comunicación social del gobierno mexicano. Entre sus actividades estaba administrar y dirigir las propias estaciones del Ejecutivo, conformada por sólo dos emisoras: la XEDP y la XEXA. De igual modo, la dependencia se encargaba de regular la propaganda y publicidad emanadas de las estaciones comerciales y culturales

El 15 de enero de 1937 el Diario Oficial publica un decreto presidencial - fechado el 30 de diciembre de 1936- que dispone la creación de un programa radiofónico semanal con cobertura nacional que deberá ser transmitido en cadena por todas las estaciones del país con la finalidad de que, a través de esa emisión, el gobierno de la República informe a la población de sus actividades. Se decide que el programa se llame La Hora Nacional. Su producción queda a cargo del Departamento Autónomo de Prensa y Publicidad (DAPP) a través de su emisora XEDP. También bajo la coordinación del DAPP queda su difusión a través de una cadena nacional constituida entonces por 93 estaciones. El primer programa se difunde la noche del 25 de

julio de 1937 desde los estudios de la XEDP. Como primer director de La Hora Nacional se designa al señor Agustín Arroyo Ch., también director del DAPP, quien permanece en el cargo hasta el 30 de diciembre de 1939.

(<http://www.mexicanadecomunicacion.com.mx/Tables/FMB/foromex>)

A finales de 1941 se constituyó la Cámara Nacional de la Industria Nacional de Radio (CIR) por parte de la Secretaría de Economía. Al firmarse su acta constitutiva el 2 de enero de 1942, se eligió como el primer presidente de la organización a Emilio Azcárraga Vidaurreta.

Ya para el segundo año de los cuarenta, José Iturbe constituyó Radio Mil (XEOV), competencia directa de sus similares pertenecientes a Emilio Azcárraga. Gracias al éxito más tarde esa empresa derivó en la Organización Radio Mil, una de las principales cadenas de nuestro territorio. También en esa década se consolidó la XEX en manos de Alonso Sordo Noriega, su programación estelar se basó en gran parte en el noticiario de Jacobo Zabludovsky.

Con la llegada de la televisión, la radio sufrió una crisis temporal misma que fue superada a partir de constitución bien planeada de los perfiles programáticos de cada emisora. A pesar de la novedad audio-visual, la industria en cuestión superó la contrariedad para tomar su lugar frente a la diversificación mediática.

A partir de ahí la tendencia se centró en la conformación de cadenas y grupos en lugar de hacer el trabajo de manera singular. Ello permitió una mayor cobertura y penetración a públicos más amplios. De igual manera, se accedió a una diversificación de los contenidos, en mayor parte ello fue gracias al compartimiento de sus presentaciones entre los mismos miembros de una misma corporación.

A la par, la modalidad de estaciones disqueras toman cierto auge ante la dificultad para las pequeñas integrantes radiales de poder producir sus propios espacios planeados. Entonces, la mayor parte de las radiodifusoras deciden seguir ese camino de sustituir las presentaciones en vivo por la reproducción de discos grabados. Poco tiempo después la mayoría en el cuadrante

decide seguir el sistema California, es decir, poner números musicales grabados, acto seguido incluir la propaganda comercial para después dar paso a la presentación de otros números melódicos por parte del locutor.

Los años sesenta fueron marcados por un paulatino crecimiento del ramo en las distintas regiones del país, tendencia impulsada a partir de la llegada de la Frecuencia Modulada apenas unos años atrás.

La primera licencia para establecer una estación de Frecuencia Modulada en México es solicitada el 9 de diciembre de 1946 por el queretano Federico Obregón Cruces. La solicitud la hace ante el general Francisco J. Ramírez, titular de la SCOP (Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas) y la obtiene el 28 de diciembre de 1948. Es La XHFM, Radio Joya, que opera en 94.1 megahertz; inicia formalmente sus transmisiones en mayo de 1952. (Figueroa; 1996, 51)

Durante los años cincuenta sólo existían en México tres estaciones de F.M., dos en el Distrito Federal y una en Monterrey. El número aumento entre 1960 y 1970, aún cuando el sonido estéreo apareció hasta 1966.

En los setenta, cuando la CIR se transforma en CIRT (Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la televisión), la rama se enfocó a darle un mayor impulso a la nueva banda, misma que era considerada como un servicio de música ambiental para restaurantes y hoteles. Así nació la Asociación de Radiodifusores de Frecuencia Modulada, con doce estaciones fundadoras.

La industria, en un primer esfuerzo, logró distribuir aparatos receptores a costos accesibles, en una segunda etapa, la atención se centró en la promoción del servicio. Como resultado se obtuvo un mayor crecimiento en emisoras, las cuales sumaron 184 en 1982, 208 a finales de la década y más de 237 a mediados de 1992.

Los escuchas comenzaron a preferir la banda de la frecuencia modulada en este lapso por muchas situaciones, la principal era por tener la atribución de escuchar de modo estereofónico,

es decir, se difunden dos señales simultáneas a través de dos canales. Ante ello, la a.m. reforzó el contenido de sus programas hablados para atraer a aquellos quienes se inclinaban por opciones diferentes a las participaciones meramente musicales. Para 1990 la radio de amplitud modulada captaba el 44.5% de las preferencias, pero para 1996 cayó hasta el 37.4%.

En 1979 la XEMP, XERPM y la XEB pasan a manos del gobierno Federal después de ser vendidas por Radio Fórmula debido a sus dificultades financieras y fiscales. Para 1983, la Secretaría de Gobernación anunció una reestructuración de los recursos de comunicación social del Estado. De esa forma, surgieron el Instituto Mexicano de Televisión (IMEVISION), el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) y el Instituto Mexicano de la Radio (IMER).

En el caso de la radio, pasan a formar parte del IMER las empresas Compañía Nacional de Radiodifusión, concesionaria de la emisora XEB; Vocero Mexicano, S.A., concesionaria de XERPM; Radio Visión Mexicana, S.A., concesionaria de XEMP, emisoras que, como se indicó antes, formaban parte del Grupo Radio Fórmula y pasaron a ser propiedad del Estado y adscritos al Grupo RTC-Radio a principios de 1979, así como la Productora Nacional de Radio (PRONAR); la emisora XHOF-FM, que hasta el momento de la creación del instituto había sido operada por el Departamento del Distrito Federal; y la Promotora Radiofónica del Balsas, que operaba desde noviembre de 1976 la estación XELAC en Lázaro Cárdenas, Michoacán y era también parte del Grupo RTC-Radio.

(/www.mexicanadecomunicacion.com.mx/Tables/FMB/foromex/historia.htm)

Los noventa fueron marcados por ser la puerta de entrada a las nuevas tecnologías, cuadro del cual no fue excluida la radio. El 18 de septiembre de ese año, la S.C.T. (Secretaría de Comunicaciones y Transportes) suscribieron un acuerdo de concertación para añadir el sistema estereofónico a la amplitud modulada.

En 1991 comenzó las operaciones de la Radio Digital por suscripción a través de una división de la operadora Multivisión. Esta modalidad había maniobrado principalmente en el Distrito Federal y Guadalajara, aunque posteriormente desapareció.

En el periodo de 1992 a 1996 en México la Radiodifusión Sonora Digital ó DAB tomó un aceleramiento en su desarrollo. Tal modalidad tiene las características de tener una calidad de sonido similar a la del compact disc; ser una señal resistente a las distorsiones; cada DAB tiene un ancho de banda menor al que se ocupa en F.M.; es posible ser operado a través de antenas terrestres o por vía satélite; los receptores pueden ser fijos o móviles; y, finalmente, son señales abiertas y gratuitas.

Este sistema fue promovido por países como Alemania, Francia, Inglaterra y Holanda a partir de 1987, en nuestro territorio, como ya fue citado, las primeras noticias llegaron desde 1992. Un año más tarde, después de una serie de pruebas auspiciadas principalmente por la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), la modalidad parecía ser establecida en poco tiempo.

Sin embargo, los industriales del ramo localizados en la parte norte vetaron la medida porque, como tal sistema no puede ser utilizado en Estados Unidos, tal hecho desembocaría en un gran problema porque gran parte del auditorio y del mercado publicitario es de la parte sur del país vecino.

Las empresas radiodifusoras continuaron, ante la fallida maniobra, con el desarrollo de estrategias a fin de consolidarse e incrementar su auditorio. Una de esos planes, vigente hasta nuestros días, es la conformación de grupos con intereses afines o pertenecientes a un mismo emporio o dependencia.

Entre las cadenas sobresalientes, se puede citar a Radiorama S.A., ACIR (Asociación de Concesionarios Independientes de radio), GRC (Grupo Radio Centro), MEO (Multimedios Estrellas de Oro), Megaradio, ORF (Organización Radio Fórmula), RCN (Radio Cadena Nacional, IMER (Instituto Mexicano de la Radio), Radiópolis (perteneciente al grupo TELEVISIA), NRM (Núcleo Radio Mil), etc.

A partir del segundo lustro de los noventa, la radio avanzó a la par de las nuevas tendencias tecnológicas. El disco compacto fue una de los instrumentos que marco en mayor medida la manera del quehacer en cuestión. Al aparecer dicha tecnología dejó en el olvido el uso de cartucheras, cintas u cualquier otro artículo similar.

A la par, la generalización de la generación computacional aceleró los procesos en la actividad radiofónica, ello gracias a la capacidad de almacenamiento y procesamiento de los ordenadores. En nuestros días, es más simple el organizar música, entradas, comerciales, jingles, y demás elementos tras unos cuantos teclazos cibernéticos.

Y precisamente en este 2006, los legisladores aprobaron una serie de medidas para reformar las leyes de radio y televisión, con lo cual y de acuerdo a varios analistas, las concesiones sólo serían viables para los grandes capitales. Ante ello, la creación de nuevas emisoras independientes sería menos factible y la conformación de los grupos enunciados sería modificada a próximas fechas.

Actualmente, de acuerdo a la página de Internet de la CIRT, en el país existen 758 estaciones concesionadas y 94 permisionadas en A.M. Mientras tanto, en F.M. hay 384 bajo concesión y 101 con permiso; en éstos datos no están contempladas las emisoras en proceso de instalación.

EL LENGUAJE DE LA RADIO

El código radiofónico

La radio posee algunas características tan distintivas de los otros medios de difusión masiva, por ello, es indispensable puntualizar algunas de ellas.

En primer lugar, se establecerá el significado de la palabra "radiodifusión": de acuerdo a García Camargo el vocablo refiere a las estaciones cuyo propósito es emitir ondas sonoras convertidas en impulsos eléctricos, con permanencia y regularidad, a fin de ser captado en receptores capaces de retransformar tales propulsiones para ser usados en distintos fines.

El término radio es genérico a la radiación de las ondas convertidas en impulsos eléctricos y reconvertidas en sonidos ó códigos, cuando un detector que vibra a la misma frecuencia del transmisor, las recibe y las decodifica. (García; 1980, 122)

No obstante, para designar a tal medio el uso popular ha recortado el vocablo para sólo mencionarse como *radio*.

Para enterarnos de las noticias, disfrutar la música o para ser participe pasivo de un debate en la radio, utilizamos principalmente uno de los sentidos corporales: el oído. A través de él, nos enteramos del mensaje radiofónico, lo cual nos permite establecer un marco imaginativo sobre el tópicó en cuestión.

Por lo tanto, para los discursos radiofónicos, de acuerdo a Haye M. Ricardo, los emisores utilizan cuatro elementos a fin de establecer el mensaje, ellos son: las palabras, la música, los sonidos y el silencio.

La palabra

Tal y como lo indica Haye, si hiciésemos de lado las audiciones estrictamente musicales, encontraríamos mucha mayor presencia en la palabra a diferencia de los demás elementos enlistados. Sin embargo, todo exceso es malo y si abusáramos de la palabra, el discurso se convertiría en ruido.

Sin embargo, la palabra es la máxima herramienta de un locutor, de un invitado, de un especialista, de quien participe en la radio. Por ello, es de suma responsabilidad y mesura utilizar tal instrumento, el objetivo es encontrar un tópicó de digna atención para el escucha, a diferencia de muchos locutores, quienes sólo piensan que lo único importante es la estética de la voz si se desea hacer *talacha* radiofónica.

(La) Misión de la palabra no es solamente simbolizar el mundo. En el verbo late la capacidad de ordenar el cosmos. Pero ya no se trata de simplemente de significar el universo, sino de evaluar cómo se lo significa. El poder comienza a filtrarse cuando alguien inicia una reflexión de este tono: poder de simbolizar, poder de significar, poder de ordenar.

(el discurso, el mundo).(Haye; 1995, 57)

Y si hablamos de voz se debe recalcar sus cualidades diferenciadores, ellas son el tono, timbre, la intensidad y la calidad.

El tono es la mayor o menor elevación del sonido basado en la rapidez de vibración de las cuerdas vocales, de esa forma podemos clasificarlas en agudas, centrales y graves. El timbre es el toque particular de cada voz, es decir, la parte diferenciadora lo cual provoca que cada ser humano tenga una voz propia. Finalmente, la intensidad está determinada por el volumen utilizado, mientras tanto, la cantidad se mide a través de la duración del sonido empleado.

Si observamos con detenimiento podemos asegurar que cada voz es factible para ser aprovechada en el mundo radiofónico, la cuestión es ubicarla en una tarea determinada.

Lo deseable es que toda transmisión radiofónica responda al perfil del programa que se trate y que las voces de los conductores estén libres de defectos provenientes del tipo de voz y de otros, como el siseo, el sonido nasal, o deficiencias fisiológicas congénitas.(Figuroa; 1996, 136).

En consecuencia, a pesar de las diferencias cualitativas y cuantitativas entre las distintas emisoras, lo importante es explotar adecuadamente la palabra sin deslindarse de la libertad de expresión ni establecer una autocensura. Como sabemos, la imagen auditiva puede ser sujeta de un adecuado uso en aras de convertirse de un mejor aliado, o en el peor de los casos, podemos transformarla en un arma capaz de autodestruirnos.

Tampoco debemos de olvidar la necesidad de desarrollar constantemente la propia cultura general y/o el particular campo de experiencia. Lo peor situación para cualquiera quien esté frente a un micrófono es el no tener nada para decir, los vacíos deben de estar planeados y adecuados conforme a la intención del guión o de la estructura del programa, por ello parece profundamente inoportuno "los baches" provocados por la falta de preparación o el desconocimiento por parte del usuario en turno.

De la misma manera, la claridad del mensaje es un punto importante a subrayar, si algún ruido altera el mensaje, lógicamente no se obtendrá el mismo resultado en el radioescucha. A partir de la interpretación de datos el usuario final de nuestro programa determina una posición propia, amplia o distorsiona su propio conocimiento, comunica a los demás su experiencia, entre otros efectos, sin embargo, en materia radiofónica quizás deba tomar una decisión importante para la materia: continuar como radioescucha o cambiar de estación.

La música

Quizás el elemento más conocido en el código radiofónico sea la música, aunque no solamente sirve como entretenimiento puro con base en una programación basada netamente en piezas sonoras. Aún cuando la presente investigación está enfocada a enunciar la música hip hop, cabe resaltar las otras funciones de la misma en el ámbito.

De acuerdo a una lista de Haye, tomada a su vez del autor Victoriano Fernández, la utilización de las audiciones musicales son útiles para:

- Identificar una emisora, un programa o un sector de programas.
- Dar mayor relieve a un personaje.
- Estimular el recuerdo de los hechos ya acaecidos.
- Preparar el ánimo del oyente a lo que va a suceder,
- Crear atmósfera
- Identificar un lugar, un tiempo, una persona o un grupo,
- Cortinas o encadenados.

- Subrayar un diálogo.
- Crear un contrapunto a la palabra.
- Describir un lugar por asociación de informaciones e imágenes de acuerdo al tipo de música.

La música está considerada como un gran auxiliar en el propósito de la evocación imaginativa a través de los recursos auditivos. Tal elemento es complementario a los demás congéneres en el esquema del código radiofónico, sin embargo, muchas veces la utilización del mismo por sí sólo rememora una situación, un lugar, el tiempo, condiciones sociales, etc.

Entre los usos más socorridos de la música en la producción en radio se pueden mencionar los siguientes:

- ◀ La *cortina* o *cortinilla*: Fragmento musical, regularmente de menos de diez segundos de duración. Las misma se utilizan para separar dos escenas, a manera de punto y aparte o punto y seguido. También identifican la entrada o salida de un programa determinado.
- ◀ El *punte*: Es empleado para insinuar un cambio de escenario a otro o para denotar el paso de una situación a otra distinta. En promedio, dura alrededor de 20 segundos.
- ◀ La *ráfaga*: es un segmento muy corto de música aprovechado para llamar la atención o para dar mayor dinamismo al desarrollo de la trama. Tal elemento es de gran fuerza y dramatismo.
- ◀ *La identificación de entrada o salida*: Es una cortina cuyo fin primordial es informar al radioescucha, como su nombre lo indica, cuando se da comienzo y fin al programa en cuestión. Casi en todas las ocasiones, el fragmento se acompaña de una presentación, formal o informal, por parte de un locutor o en conjunto de una serie de elementos bien conjugados basados en una o varias melodías, voces presentadoras y efectos de sonido.

- ◀ *La fanfarria*: Figueroa agrega esta utilización y la define como un fragmento armónico de percusión o metales donde intervienen temas (casi siempre épicos) destinados a las escenas heroicas o festivas.

Sin embargo, a pesar de ser una gran herramienta su empleo no debe ser sobre utilizado, ello automáticamente causaría confusión o aburrimiento en el auditorio. Lo más recomendable, de acuerdo a la bibliografía consultada, es moderar el manejo de las fuentes musicales. Si se administrara excesivamente el ambiente se volvería pesado y desaprovechado, un panorama lleno de baches ante la carencia de continuidad.

Los efectos de sonido y los silencios

Los efectos sonoros son aquellos elementos auditivos los cuales hacen referencia a un objeto, ambiente, lugar, etc., tras una serie de procesos psicológicos enlazados a la asociación visual que todo ser humano hace al escuchar tales elementos.

Los mismos

tienen como finalidad ambientar situaciones, completar escenarios e ilustrar el entorno donde se da la obra radiofónica, Sin los efectos sonoros el público tendría pocas posibilidades de desarrollar su talento imaginal y sería muy difícil establecer una visualización de las imágenes sonoras. (Figueroa; 1996, 150)

Las unidades en cuestión son útiles en gran medida, lo importante es conjugarlos efectivamente junto a los demás elementos del código radiofónico, es decir, no es posible utilizar irremediamente una serie de efectos de sonidos aislados para tratar de persuadir al escucha de nuestras verdaderas intenciones.

Tampoco es factible el abarrotar de sonidos el programa, aún cuando los mismos tengan correspondencia. Si se quisiese evocar una granja, por ejemplo, bastaría con transmitir unos cuantos graznidos, mugidos y/o balidos; por el contrario si se tomara la decisión de incluir a todos los animales del entorno dentro de la producción, entraríamos en varios problemas.

Esas contrariedades primero se darían en el área logística al ser muy desgastador el buscar, reproducir ordenar, sincronizar, etc tan características resonancias. Si después de todo se transmite íntegramente al aire tal propuesta, llenaríamos a nuestro público de material innecesario, al oyente sólo le bastarían unas cuantas indicaciones implícitas para transportarlo a nuestro escenario, lo demás inevitablemente sería desechado.

De la misma manera, es imprescindible mencionar la importancia de conjugar tales manifestaciones sonoras en pro de un producto perfectamente sincronizado. A final de cuentas la intención primordial es mantener interesado a nuestros escuchas. Por ello, de acuerdo a la mayoría de los autores en materia citados, lo primordial es conocer los efectos de sonido para después utilizarlos.

Quizás no se encuentre la fórmula mágica para transportar a cada uno de los integrantes de nuestro público hacia el ambiente, la escena o el fin deseado, todo depende de la sensibilidad individual. Por ello, lo ideal es estandarizar el lenguaje, por supuesto sin olvidar ninguno de los elementos incluyendo los silencios. Posiblemente estos últimos sean los más difíciles de ubicar, pero bien utilizados generan un producto totalmente entendible.

Un silencio bien emplazado puede resaltar una atmósfera de miedo o de desolación, o quizás mantener la expectativa en los momentos de mayor atención. Por el contrario, el silencio puede llegar a ser un gran enemigo capaz de motivar al radioescucha a cambiar de estación.

Tales desatinos suelen darse, en mayor medida, durante programas hablados como noticiarios o mesas de discusión, si un participante calla inmediatamente el público podría denotar falta de atención, desconocimiento del tema o, en un caso mayor, falla en la transmisión o en el propio aparato receptor.

No obstante, a veces esos espacios carentes de sonido alguno dicen más que mil palabras, por ejemplo, refiéranse a alguna figura o servidor gobernador envuelto en escándalos quien calla ante una pregunta comprometedora, el significado sería elocuente.

En fin, los recursos en radio son incalculables, lo importante es utilizar tales elementos a fin de sacarle el mayor provecho. Recordemos que, a excepción de los discos de efectos especiales, los materiales discográficos no están destinados al servicio de las figuras radiofónicas (puente, ráfaga).

De la misma manera, subrayemos la diversidad cultural humana en todas sus facetas, si a ello le agregamos las características y concepciones individuales, encontraremos que (como reza el adagio) *cada cabeza es un mundo* y, consecuentemente cada participante en radio tiene una oportunidad distinta de exponer sus puntos de vista a través de la palabra, valioso don portavoz de la sabiduría.

El guión radiofónico

Sin duda, para originar un programa es indispensable establecer un orden a fin de coordinar a todos los participantes en dicha producción. Sin duda, esa gran herramienta es el guión radiofónico, estructura escrita básica indispensable para llevar a un buen término nuestro propósito auditivo.

Según Romo Gil, existen cuatro tipos clasificados de la siguiente manera:

- a) *El guión completo*: Generalmente utilizado para programas de corte dramático y en él están incluidos cada una de las palabras, música, efectos y demás elementos próximos a ser lanzados al aire.
- b) *Guión semicompleto*: Creado para emisiones donde intervienen entrevistados o participantes con sus propias opiniones o exposiciones. En este sólo se detallan las frases, preguntas o las partes habladas de los presentadores o locutores, pero se marcan los espacios donde los invitados enriquecen con su colaboración.

- c) *El guión listado*: Usado a menudo en eventos de variedades donde al presentador se le señala sus intervenciones para dar paso a una serie de secuencias grabadas.

- d) *La hoja de continuidad*: No se trata estrictamente de un guión, sin embargo, en él se incluyen la lista diaria de canciones, comerciales, mensajes, etc. y tiempo de transmisión en un espacio determinado por la emisora.

Las mencionadas guías, la cuales preferiblemente deberían imprimirse en papel bond o revolución blanco tamaño carta, se dividen básicamente en dos partes: cabeza y cuerpo.

En la primera se plasman los datos indispensables para situar el tipo de evento a desarrollar, a su vez, se informa sobre la cantidad y roles de los participantes. Por ejemplo, es posible enunciar el título del formato, el objetivo, el auditorio al que se está dirigido, el reparto, la estructura, los colaboradores, productores, etc.

Al concluir dicho apartado se continúa con el *cuerpo*, donde se desenvuelven la totalidad de la obra. Para constituir adecuadamente tal sección se recomienda dividir la hoja en tres columnas: la primera es utilizada para enumerar progresivamente cada una de las líneas escritas a partir del número 1 hasta el 28 por cada cuartilla. De acuerdo a Figueroa Bermúdez, lo recomendable es escribir 52 golpes a máquina por cada línea, ello a fin de tratar de concordar cada cuartilla a razón de un minuto hablado aproximadamente.

La segunda columna se destina para ubicar a los participantes en la realización y se trazan en mayúsculas a fin de ser fácilmente localizables. De la misma manera, es imperativo destinar las dos primeras pilastras en un espacio no mayor de una tercera parte de la hoja, ello porque el restante es consignado a los diálogos de los participantes orales y a las indicaciones para los musicalizadores, efectistas, etc.

En esa tercera área se incluyen dos tipos de textos: uno el es caracterizado por expresiones, énfasis e indicaciones técnicas dirigidas tanto a locutores como a integrantes de producción. Esas instrucciones se escriben en mayúscula y entre paréntesis, a fin de no confundir a los

implicados. De esa forma se comprende que tal parte no saldrá al aire y sólo sirve para interpretar el papel designado de una manera determinada.

En algunas variantes, tales explicaciones se subrayan para informar que la misma esta destinada a los operadores, musicalizadores, efectistas, etc, es decir, las indicaciones técnicas. Contrariamente, cuando la orden sólo está entre paréntesis y en mayúsculas, se sobre entiende que es para el participante vocal señalado.

Aún con esas premisas básicas, no está demás señalar algunas recomendaciones para ofrecer un producto capaz de cubrir las necesidades para el que fue creado. Por eso, es necesario contar con una entrada y una salida.

En la primera se incluye la música de identificación, el nombre del programa, los nombres de los colaboradores, etc. En la salida regularmente se emiten los agradecimientos y la invitación a continuar con emisiones futuras. Tampoco se debe olvidar el poner la indicación de tiempo parcial en cada cuartilla, así como el tiempo total al inicio, en la primera parte del guión.

Además, es factible utilizar un lenguaje claro, conciso y apegado a la personalidad del interlocutor en turno o afín al tipo de programa a desarrollar. También es conveniente el repetir constantemente los nombres de los personajes o participantes, así se puede ubicar al escucha.

Tal libreto es recomendable repartirlo a todos los integrantes del equipo de realizadores quienes, dicho sea de paso, pueden ser:

- a) *El operador de audio (OP)*: Conocido simplemente como operador y lleva a su cargo los equipos de audio. Dicha persona se encarga de alternar las cintas de audio, los discos compactos, los efectos de sonido enlatados, las grabadoras, computadora, etc.
- b) *El efectista (EFC)*: Si no se cuenta con un efecto de sonido grabado, o bien se cree conveniente reproducirlo en vivo, se recurre al efectista.

- c) *El conductor o presentador (CON)*: Es la voz guía de la emisión, tal elemento lleva tras sí la responsabilidad de dar a conocer las generalidades de la emisión (conducción, orador, créditos...), o en su caso, dar a conocer sólo la presentación y la despedida.
- d) *Narrador (NAR)*: Es el enlace entre las diversas escenas y quien especifica la situación cuando el diálogo no basta, la situación es muy complicada y/o extensa para describirse.
- e) *Las voces o actores*: Son los participantes en una obra o emisión con un rol especificado. Se identifican a partir de su voz característica pero siempre es imprescindible identificarlos por su nombre de manera regular.
- f) *El musicalizador*: Quien selecciona y dispone la música o fragmentos musicales indispensables en la producción.
- g) *Guionista*: Responsable de dar forma al contenido del guión literario armado de de un buen conocimiento en literatura y redacción.
- h) *El productor*: El director de la propuesta auditiva quien lleva a su cargo la parte creativa del producto radiofónico. Tal persona decide los momentos exactos para ejecutar los movimientos necesarios a fin de entregar un trabajo sobrio, basado en conocimientos amplios, experiencia y responsabilidad.

Pero quizás lo más importante dentro del guión es el señalar adecuadamente el recurso sonoro a utilizar, recordemos que la radio se nutre de ingredientes auditivos y una buena guía escrita, encamina al auditorio a utilizar libremente su imaginación, sin necesidad de algún apoyo visual propio de la televisión.

¿QUÉ ES REACTOR 105?

Con las posibilidades que abren la radio hacia casi cualquier tema y/o ritmo musical, han expandido las opciones. En este mundo globalizado, el inquirir el número de estaciones alrededor del mundo especializadas en hip hop, sería una tarea un tanto difícil, pero tal indagación quedaría casi contestada al solicitar a cualquier buscador en la Internet tal petición. El resultado son por lo menos varios centenares de opciones pertenecientes a varias partes del globo terráqueo, desde Canadá hasta Australia sin olvidar Japón, Tailandia o España, entre otras.

Sin embargo, en la ciudad de México y área conurbada, las expectativas son un poco limitadas reduciéndose a sólo dos en la banda del Fm: una es *Scratch Momma* de la estación Ibero (90.9) y la otra es *Vendetta*, en Reactor (105.7.)

Para los fines de la presente, el inclinarse por una relación con la primera candidatura quizás hubiese desembocado en un trabajo carente de utilidad social o sólo dirigida a tendencias meramente monetarias. Los resultados acrecentarían un poder hegemónico sólo provechoso para un reducido grupo que, dicho sea de paso, parece tener los suficientes herramientas económicas y humanas para obtener estudios lucrativos.

En contraste, el relacionar la corriente musical afroamericana para con la organización gubernamental es un tanto más factible. En primer término, por la naturaleza propia de la organización pública más comprometida con la difusión cultural de las diversas expresiones humanas; en segundo, con los pocos beneficios económicos inherentes a un ritmo de baja aceptación nacional, el escenario ideal es aquel donde primordialmente no se esperan ventajas económico-estatutarias, sino de otra índole más interrelacionadas al interés comunitario.

Subrayado lo anterior, en las siguientes líneas se detallaran la disposición de Reactor 105, una estación perteneciente al Instituto Mexicano de la radio (IMER):

El Instituto Mexicano de la Radio

El Instituto Mexicano de la Radio (IMER) es un órgano de la Administración Pública, fundado el 23 de marzo de 1983, durante el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado.

Tal asociación está conformada por diecisiete emisoras (siete en el Valle de México y diez en los estados de la República) las cuales ofrecen programas hablados, musicales y noticiosos sin perseguir fines de lucro, ello porque operan bajo permiso más no bajo concesión. Según su página de Internet, www.imer.gob.mx, con estas emisiones ofrecen a su auditorio opciones de cultura, educación, información, servicios y entretenimiento.

Para ello y de acuerdo a sus estatutos su misión es...

- *promover el desarrollo integral de la sociedad, mediante la producción, programación y transmisión de contenidos radiofónicos.*

Con la intención de cumplir cabalmente con este propósito, el Instituto:

- *Define sus políticas de elaboración y programación de contenidos.*
- *Ofrece música, programas de contenido y servicios informativos.*
- *Difunde políticas públicas y campañas de beneficio social.*
- *Recoge y difunde la opinión ciudadana.*
- *Contribuye a la formación de profesionales de la radio.*
- *Brinda oportunidades a nuevos talentos.*
- *Da cabida a nuevas propuestas radiofónicas.*
- *Ofrece capacitación en temas radiofónicos.*
- *Resguarda, preserva y da acceso a los acervos sonoros y documentales bajo su custodia*

En cuanto a sus valores compartidos

el IMER y su equipo de trabajo creen en una radio:

- *De calidad, comprometida con la excelencia, que promueve la innovación, la creatividad y la mejora continua.*
- *Que estimule la imaginación, aliente la reflexión y genere disfrute y emoción en nuestros radioescuchas.*
- *Que brinde un servicio a sus audiencias, estimule su participación y se preocupe por conocer sus necesidades.*
- *Abierta, plural, tolerante e incluyente.*
- *Integra, honesta y transparente.*
- *Que haga uso eficiente y responsable de sus recursos.*
- *Que rinda cuentas.*
- *Comprometida con la independencia editorial.*
- *Que comunique con oportunidad, veracidad, equilibrio, respeto, claridad y agilidad.*
- *Que promueva la libertad de expresión.*
- *Que promueva el derecho a la información.*
- *Comprometida con el fomento de la cultura democrática y el respeto a los derechos civiles.*
- *Que propicie la comunicación interna y el trabajo en equipo.*
- *Que reconozca la experiencia y las habilidades de su personal.*
- *Comprometida con la divulgación del conocimiento, la ciencia y la cultura.*
- *Comprometida con la misión y los valores que nos hemos trazado.*

Finalmente en su declaración de Visión

- *El IMER aspira a ser un grupo radiofónico de servicio público:*
- *Que cuente con legitimidad y credibilidad.*
- *Que tenga como garante e impulsor al Estado Mexicano.*
- *Que tenga cobertura nacional y presencia internacional.*
- *Que atienda a sus radioescuchas no como consumidores, sino como personas y ciudadanos.*

- *Que sea significativo y entrañable para sus radioescuchas*
(www.imer.gob.mx, mayo 2006)

En el mismo sentido, la organización ha conformado un código de ética aplicable para cualquier trabajador. Tal compilación consta de catorce puntos:

1. **Imparcialidad:** El IMER pretender ofrecer espacios, donde se pueda exteriorizar cualquier ideología o creencia, con la fiel convicción de mantenerse imparcial sin mantener prejuicio o posición alguna.
2. **Veracidad:** El compromiso se centra en difundir siempre información certera soportada por un trabajo profesional de comprobación y supervisión de contenidos, mismo que podrán ser enmendados en caso de cometerse una imprecisión o incorrección.
3. **Integridad:** En dicho apartado el IMER insta a respetar a toda persona sin distinción, no importa si es locutor, escucha, invitado, etc.
4. **Independencia:** La institución participa en un pleno respeto en la conformación de los programas. En cuanto a ordenamiento, contenidos, formatos, tratamiento, etc. se responderá solamente con elementos concordantes a la estructura y fines determinados, sin ninguna influencia externa con intereses distintos al fin perseguido.
5. **Derecho a la privacidad:** Se concretaran disposiciones para proteger la identidad de los participantes o involucrados en programas o en la difusión de la información. En caso de ser de interés público, sólo se dará a conocer los datos indispensables para alcanzar plenamente los fines trazados.
6. **Sobriedad:** Toda información será emitida sin juicio de valor alguno, con el énfasis pertinente y de forma imparcial.

7. **Pluralidad:** Las diferentes vertientes sobre un mismo tema, o bien, los puntos de vista de todos los sectores de la sociedad serán tomados en cuenta para dar cuenta de la pluriculturalidad del país.
8. **Visión completa y justa de las personas y las culturas:** Nunca se tratará de mal informar, ridiculizar, estereotipar o caricaturizar a cultura alguna o grupo específico.
9. **Posición justa y respetuosa frente a los entrevistados:** Todos los entrevistados gozarán de la garantía de ser escuchados plenamente, asimismo se cumplirá con lo pactado previamente para con el mismo. En el mismo sentido quien sea podrá contar con derecho de réplica en caso de no haberse acordado previamente tal punto.
10. **Promoción del uso correcto del idioma:** La corporación buscará en todo momento la correcta utilización del español, evitando palabras ofensivas para cualquier sector de la sociedad. Además se intentará continuar a la vanguardia del uso del idioma para mantener una adecuada relación con el auditorio a través de nuestra lengua.
11. **Tratamiento prudente y respetuoso:** Debido a la diversidad de temas a considerar dentro de la programación de IMER, se buscará programar en un horario y contexto correcto los programas cuyo contenido pudiese ser considerado ofensivo o inadecuado por ciertas fracciones sociales o personas.
12. **Desaliento de las conductas antisociales o criminales y a la cultura de la violencia:** Nadie podrá promover conductas de corte antisocial o violentas, solamente se darán a conocer actos afines si es inherente a la noticia o el programa sin que éste derive en promoción a infringir las reglas o el orden público.
13. **Salvaguardar el bienestar de los niños:** Los programas con contenido para niños serán contruidos para enriquecer un pleno desarrollo infantil y/o para ejercer un sano entretenimiento. Si el tema a cuestionar pudiese afectar negativamente a esa parte de la población, la emisión no será transmitida sino hasta un horario adecuado.

14. **Respeto y promoción de los valores que sustentan a la democracia:** La corporación buscará fomentar valores como la igualdad, la tolerancia, respeto, etc. tan indispensables en una sociedad democrática.

En cuanto a su conformación organizacional, se puede enlistar las siguientes tablas donde se enuncian los puestos principales del grupo y el organigrama institucional. Dicha información también fue recabada de su portal de Internet en mayo de 2006:

Dirección General

Directora General	Sra. Dolores Béistegui de Robles
-------------------	----------------------------------

Dirección de Administración y Finanzas

Directora de Administración y Finanzas	Lic. Rocío Arzate García
--	--------------------------

Subdirectora de Finanzas

Jefa del Departamento de Tesorería	Lic. Cristina Beatriz Franco Gómez
------------------------------------	------------------------------------

Jefe del Departamento de Contabilidad	C.P. José Luis Bravo Rodríguez
---------------------------------------	--------------------------------

Jefe del Departamento de Crédito y Cobranzas	Lic. Alejandro Partida Calderón
--	---------------------------------

Subdirectora de Administración	Lic. Silvia Leticia Sánchez Fuentes
--------------------------------	-------------------------------------

Jefe del Departamento de Recursos Humanos	C. P. Jesús de Santiago Guzmán
---	--------------------------------

Jefe del Departamento de Suministro y Almacenes	Lic. Francisco Díaz Peña
---	--------------------------

Jefa del Departamento de Servicios Generales	Lic. Natalia García Sotelo
--	----------------------------

Subdirector de Evaluación y Programación Presupuestal	C. Ricardo Morales Jiménez
---	----------------------------

Jefe del Departamento de Análisis, Evaluación y Control	C.P. Pedro Torres García
---	--------------------------

Jefe del Departamento de Presupuesto, Control e Informes Externos y Facturación	C. Adolfo Briones Magallon
---	----------------------------

Subdirector de Organización, Métodos e Informática	Ing. Alois Morán Horak
--	------------------------

Jefe del departamento de Organización y Métodos	C. Gabriela Sosa Ayala
---	------------------------

Unidad Jurídica

Director de la Unidad Jurídica	Lic. Alfredo Jaime Calderón
Subdirectora de lo Consultivo	Lic. Rosalinda Navarro Vértiz
Subdirector Contencioso	Lic. Ricardo Ortíz Gutiérrez

Dirección del Sistema Nacional de Noticiarios

Directora del Sistema Nacional de Noticiarios	Lic. Ana Cecilia Terrazas Valdés
Subdirectora de Información	C. Patricia Serrano Cabadas
Jefe del Departamento de Redacción	Lic. Ricardo Flores Aguilar
Subdirectora de Programas Periodísticos	Lic. Maricruz Zamora Rodríguez

Dirección de Producción

Directora de Producción	Lic. Diana Constable Thompson
Subdirector de Programas Institucionales	Lic. Alejandro Joseph Eisteinou
Jefe del Departamento de Programas Institucionales	C. Mario de la Fuente Muñoz
Jefa del Departamento de Coproducción y Convenios	Lic. Patricia Montaña Ercambrack
Jefa del Departamento de Guionismo	Lic. Georgina Tapia Mejía
Subdirector de Programas Oficiales	Mtro. Rafael Ernesto Bracamontes Cosío
Jefe del Departamento de Control y Apoyo a la Operación	Lic. Jesús Palafox Romero
Jefa del Departamento de Programas Oficiales	Lic. Dolores Becerra Torres
Jefe del Departamento de Campañas Promocionales, Programas Especiales y Controles Remotos	C. Mario Alberto Terres Hernández

Subdirector de Campañas y Programas Especiales

Dirección de Investigación de la Comunicación Radiofónica

Director de Investigación de la Comunicación Radiofónica	Lic. Horacio Correa Gannam
Subdirectora de Documentación	Lic. María Del Carmen Valencia Morales
Jefa del Departamento de Divulgación	Lic. Inés Morales Ahedo
Jefa del Departamento de Documentación	C. María Cruz Ibarra Aragón
Subdirectora de Investigación	Lic. Erika de Uslar Alexander

Dirección de Ingeniería

Director de Ingeniería	Ing. Miguel Fernández Arias
------------------------	-----------------------------

Subdirector de Ingeniería	Ing. Daniel Velásquez Lara
Jefe del Departamento de Supervisión Técnica a Redes	Ing. Jaime Medel Rodríguez
Jefe del Departamento de Mantenimiento a Instalaciones de Audio	Ing. Luis Badillo Molina
Departamento de Operación	
Subdirector Técnico	Ing. Aurelio Jasso Espinosa
Jefe del Departamento de Control Maestro de Radio	Ing. Victor M. Ayala Romero
Jefe del Departamento de Eventos Especiales	Ing. Guillermo Cortés Islas
Subdirector de Transmisión	Ing. Alfonso Andrés Yañez Bustos
Jefe del Departamento de Estudios de Propagación Radioeléctrica	Ing. Oscar Saúl Guillén Flores
Jefe del Departamento de Mantenimiento a Plantas Transmisoras	Ing. Luis Victor Quintero Hernández
Jefe del Departamento Electromecánico	Ing. Fernando Martínez Montes
Dirección de Comercialización	
Director de Comercialización	Prof. Sergio Manuel Rivera Moreno
Subdirector de Ventas	Lic. Mauricio García Martínez
Jefe del Departamento de Control de Ventas	
Jefe del Departamento de Gestión de Ventas	C. Leonardo Rubio Alvarez
Subdirector de Promoción y Difusión	Lic. Erik Montenegro Barranco
Jefa del Departamento de Mercadotecnia	Lic. Martha Judith Olgún Ruiz Velazco
Dirección de Radiodifusoras	
Director de Radiodifusoras	Lic. Martín Rizo Gavira
Subdirector de Operación Radiofónica	C.P. Humberto Rojo Molina
Gerente de Programación	Lic. Carlos Cadena Serrano
Jefe del Departamento de Programación Musical	C. Carlos Alberto Niño Ortega
Jefa del Departamento de Programas de Contenido	Lic. Patricia Pino Farías
Subdirectora de Control de Gestión	Lic. Yolanda Trejo Arrona
Gerente de Emisoras del Centro	Lic. Deborah González Jaramillo
Jefa del Departamento de Emisoras del Norte	Lic. Ángela López Martínez

Jefa del Departamento de Emisoras del Sur

C. Jenny Muñoz Trinidad

Radiodifusoras Locales

Gerente de XHOF, Reactor, (105.7 FM)

Lic. Marcello Lara Alvarez

Gerente de XEMP, Orgullosamente Mexicana (710 AM)

Lic. Jesús Sánchez Maldonado

Gerente de XEDTL, La Radio de los Ciudadanos (660 AM)

Lic. Héctor García Robledo

Gerente de XEB, La B Grande de México (1220 AM)

Prof. Jesús Flores y Escalante

Gerente de XEQK, La Hora Exacta (1350 AM, 9.555 OC)

C. Olivia Ortiz Reyes

Gerente de XHIMER, Opus 94, (94.5 FM)

C. Amadeo Luis Estrada Nieto

Gerente de XHIMR, Horizonte 108, (107.9 FM)

C. Sonia Laura Yáñez Sánchez

Radiodifusoras Foráneas

Gerente de XECHZ, Radio Lagarto (1560 AM)

Lic. Gabriela Morales Aceves

Subgerente de XECHZ, Radio Lagarto (1560 AM)

Lic. Reyna Leticia García Angel

Gerente de XEMIT, La Voz de Balún Canan, (540 AM)

Lic. Mario Escobar Gálvez

Subgerente de XEMIT, La Voz de Balún Canan, (540 AM)

Lic. Cesar Enrique Lopez Pinto

Gerente de XELAC, Radio Azul, (1560 AM)

Lic. José Alaín Sonora Pacheco

Subgerente de XELAC, Radio Azul, (1560 AM)

C. Oscar J. Mendoza García

Gerente de XERF, La Poderosa 15-70, (1570 AM)

Lic. Heberto Pérez Espín

Subgerente de XERF, La Poderosa 15-70, (1570 AM)

Lic. Elida Leticia Moya González

Gerente de XHUAR, Reactor, (105.7 FM)

C. Lourdes Campos Espino

Subgerente de XHUAR, Orbita, (106.7 FM)

C. Luis Carlos Rosales Chávez

Gerente de XHUAN, Estéreo Frontera, (102.5 FM)

C. Sergio Dodero Torres

Subgerente de XHUAN, Estéreo Frontera, (102.5 FM)

C. Miguel Ángel Ramírez Patiño

Gerente de XECAH, La Popular 13-50, (1350 AM)

C. Godofredo Wiston Rodríguez Díaz

Subgerente de XECAH, La Popular 13-50, (1350 AM)

Lic. Roberto Orozco Martínez

Gerente de XHYUC, Radio Solidaridad (92.9 FM)

Lic. Laura Jarque Alonso

Subgerente de XHYUC, Radio Solidaridad (92.9 FM)

Lic. Roberto Ricardo Tamayo Ramírez

Gerente de XHSCO, Estéreo Istmo, (96.3 FM)

C. Favio Cuauhtémoc Pedro Meltis González

Subgerente de XHSCO, Estéreo Istmo, (96.3 FM)

C. Maximiliano Sosa Ruiz

Gerente de XEFQ, La Voz de la Ciudad del Cobre, (980 AM)

C. Antonio Cázares Quiroga

Subgerente de XEFQ, La Voz de la Ciudad del Cobre, (980 AM)

C. Carlos Bello Quiroga

Organo Interno de Control

Titular del Órgano Interno de Control

C.P. Justo Martínez Carrazco

Titular del Área de Responsabilidades y de Quejas

Titular del Área de Auditoría Interna

C.P. José Genaro René de Jerónimo Ramírez

Jefe del Departamento de Revisiones Especiales,
Comercialización, Administración y Finanzas

C.P. Eder Manuel Cortes Sánchez

Jefa del Departamento de Auditorías a Investigación y Sistema
Nacional de Noticiarios, Producción, Jurídico e Ingeniería

C.P. Nancy Corona García

Jefa del Departamento de Auditorías a Radiodifusoras Foráneas

Lic. Dayane Menez Romero

Titular del Área de Auditoría de Control y Evaluación

Ing. Roberto Molina Herrera

Jefe del Departamento de Control y Evaluación

Lic. Carlos Camacho Terán

Breve historia de la estación

El antecedente más remoto de Reactor 105.7 FM lo encontramos en 1967, cuando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorgó, al entonces Departamento del Distrito Federal, el permiso para operar la radiodifusora llamada XEDO-FM. En 1968, dicha frecuencia se hizo llamar Radio Departamento.

Al crearse el Instituto Mexicano de la Radio (IMER), el 25 de marzo de 1983, el Gobierno federal ordenó al DDF transferir la estación al organismo recién creado. Meses más tarde, el 7 de julio de 1983, la SCT autorizó al IMER continuar con las actividades y operación de la radiodifusora con fines culturales.

Al pasar del tiempo, tal canal se enfocó a transmitir contenidos enfocados al auditorio juvenil, así nació *Estéreo Joven* la cual invadió tíbiamente las frecuencias del Valle de México en los ochenta, noventa y principios del nuevo milenio.

En los umbrales de la década actual el concepto cambió a *Órbita*, en tal transformación la programación se enfocó a captar el interés de las quienes se inclinaban por la música, rock, reggae, alternativa, entre otras corrientes afines, regularmente en inglés y español.

A partir del 12 de noviembre de 2004 la radioemisora cambió su denominación a *Reactor*. Ese relanzamiento, junto con el de *OPUS 94* y *Horizonte 108*, fue un intento del IMER por...

fortalecer la radio pública como un espacio cultural y de la sociedad así como por atender de mejor manera a las más diversas audiencias y perfiles de nuestros radioescuchas. Con estos esfuerzos, consideramos, se revitaliza el tejido y capital sociales del país a través de programaciones radiofónicas renovadas e incluyentes.

(www.sep.gob.mx/wb2/sep/sep_Bol4521104)

En lo esencial se continúa con la misma línea musical en comparación a su antecesora, no obstante, ahora se presentan una mayor cantidad de programas donde se satisfacen distintos gustos musicales y se difunden diferentes temas de interés juvenil. Su potencia radiada actual es de 36.08 kw, aún transmite en el 105.7 de Frecuencia Modulada y su cobertura abarca la ciudad de México, el área conurbada correspondiente al estado de México y parte del estado de Hidalgo.

Reactor 105, como estación que forma parte del Instituto Mexicano de la Radio, comparte los principios y aspiraciones de éste, los cuales definen su responsabilidad con la sociedad. La totalidad de la programación se lleva a cabo bajo lineamientos claros que buscan satisfacer a nuestra audiencia, atendiendo los principios rectores del IMER:

(www.imer.gob.mx)

En días recientes, *Reactor* se ha visto involucrado en la polémica tras el reclamo del ahora Gobierno del Distrito Federal quien, a través de su máxima autoridad Alejandro Encinas, pidió el pasado marzo a las autoridades federales se le regresara la administración de dicha estación.

A pesar de ello, el titular de la Unidad Jurídica del Imer, Alfredo Jaime, señaló su negativa a tal petición bajo el argumento que desde 1983, al ser creado el Instituto al cual pertenece actualmente, se otorgó la cesión de derechos de la entidad en disputa, con el subsecuente permiso para operarla. En respuesta, Encinas indicó que la frecuencia forma parte de los inventarios del desaparecido DDF al transformarse en Jefatura, en diciembre de 1997.

En la actualidad, la querrela aún continúa y parece tener mucho por desarrollar, sobre todo si consideramos el alcance y rating alcanzado por el canal en los últimos años.

Valores de la estación

Al igual que el propio IMER, *Reactor (105.7 Fm-XHof)* establece una serie de valores con los cuales definen su responsabilidad...

con la sociedad, su compromiso con la audiencia y de manera general con los principios rectores de la radio de servicio público.

(www.imer.gob.mx)

1. **Diversidad:** Dentro de su programación *Reactor* intenta abarcar diversos géneros musicales afines al universo del rock y rock alternativo.
2. **Diferenciación:** El propósito es ofrecer al cuadrante una opción, a partir de programación diversa y de calidad, diferente a las demás de corte juvenil. La misma contará con música rock en su contenido habitual aunque siempre propondrá nuevas alternativas musicales de índole nacional e internacional.

3. **Independencia:** Como parte del Instituto Mexicano de la Radio, Reactor garantiza su independencia editorial como lo marca dicha organización.
4. **Universalidad:** A partir de su programación musical y hablada, la emisora busca garantizar la accesibilidad de la mayor parte de auditorio entre los 14 y los 30 años de edad residentes en la Ciudad de México y área Metropolitana.
5. **Corresponsabilidad:** La estación se compromete a rendir cuentas a su auditorio en forma periódica, ello a fin de conocer la eficacia y eficiencia de sus objetivos planteados.

Programación de Reactor 105

Basado en los valores enunciados anteriormente, la emisora se enfoca a ofrecer propios programas, aunque principalmente musicales, donde se traten temas afines a la radio de servicio público.

Para lograr sus fines, la organización se fundamenta en buscar calidad de acuerdo a los siguientes lineamientos:

- ◀ **Composición:** Referente a la música, letra y armonía.
- ◀ **Ejecución:** Buena interpretación y arreglos.
- ◀ **Producción:** La grabación y mezcla.
- ◀ **Originalidad:** Apegada al contexto musical del género rock y el rock alternativo ya sea en español o inglés.
- ◀ **Atractivo:** Para los escuchas quienes prefieren 105.7 FM

Para consolidar al cien por ciento los fines perseguidos, se cuenta con Consejo de Programación el cual se reúne semanalmente para valorar y determinar las categorías y el nivel de rotación de la música a incluir dentro del repertorio.

Cabe aclarar, la rotación se refiere a las veces que es puesta al aire un cierto tema de acuerdo a las siguientes denominaciones:

- &   **Alta rotación:** Cuatro veces al día
- &   **Media rotación:** Dos veces al día.
- &   **Baja rotación:** Una vez por día.

Como ya se ha mencionado, está enfocada a jóvenes desde adolescentes de alrededor de 13 ó 14 años hasta personas de 30. De acuerdo a fuentes oficiales de la estación, si de emitir un comentario u opinión, es necesario sujetarse a ciertas reglas, por ello...

*Es una prioridad para **Reactor** que la totalidad de la programación musical sea contextualizada por los conductores. Todos ellos cuentan con la preparación suficiente como para presentar y opinar sobre la música seleccionada para sus programas y para poder desarrollar temas afines a los valores de la radio de servicio público. Las intervenciones de los locutores se guían por el código de conducta...*

(www.imer.gob.mx)

Tal tratado recolecta siete puntos principales resumidos de la siguiente manera, válidos para todos los locutores integrantes de la organización en cuestión:

1. Preparar anticipadamente su turno al aire.
2. Tener conocimiento de la programación a disponer durante su espacio. Para cumplir cabalmente con ese punto, es obligación del programador contar con tal menú musical con un día de anterioridad para ser dispuesta por los locutores.
3. Es un compromiso el no fomentar actitudes consideradas contrarias al derecho cívico común.
4. Tener conciencia de los puntos a tratar en la intervención y exponerlos claramente.

5. En caso de entrevistas, contar con una documentación o conocimiento previo de él o los consultados.
6. Dar a conocer la frecuencia por lo menos dos o tres veces por turno.
7. Informar en las hojas de programación las observaciones pertinentes tales como errores, comentarios, anomalías, sugerencias, etc.

Establecido lo anterior, podemos informar sobre los principales productos auditivos de *Reactor*. La mayoría de ellos son, tal como ya se había afirmado, de contenido prácticamente musical con intervenciones de los locutores en turno sobre temas de interés general, entre ellos se encuentran:

- ▶ **El Golfo:** Con la participación de Evaristo Corona alias "El Golfo".
- ▶ **La Hora de la Recluta:** Ileana Rodríguez es la encargada de deleitar al auditorio.
- ▶ **Julio y Sopitas:** Con la animación y puntos de vista de Julio Martínez y Francisco Alanís.
- ▶ **Gabba Gabba:** .Bajo la tutela de Roberto Muñoz y Juan Moragues.
- ▶ **Arañas de martes:** Con la voz de Guillermo Santamarina.
- ▶ **Hexen: El libro negro:** Auspiciado con la presencia de Claudia Hernández
- ▶ **iPresta!** Espacio musical con la contribución de Luis Méndez y Juan Carlos Ruedas.

La otra parte programática de *Reactor* está conformada por emisiones de diversa índole, así podemos mencionar las siguientes:

- ☆ **Antisocial:** Marco Saldaña y Antonio Reyes tratan todo lo relacionado al melómano con todas sus peculiaridades.
- ☆ **Ariadna Montañéz:** Espacio donde se presentan temas afines al cine, danza, literatura, sexualidad, historietas, etc.
- ☆ **Interferencia:** Miguel Solís refiere acerca de los proyectos próximos a salir.
- ☆ **Zona libre:** Enfocado especialmente para adolescentes y jóvenes quienes estén interesados en tópicos sobre salud sexual y reproductiva, relaciones interpersonales, familia, proyecto de vida y cualquiera afín a los intereses propios de dichas edades.
- ☆ **Reggaevolución:** Especializado en el ritmo reggae donde se incluyen entrevistas, novedades, noticias relacionadas, etc.
- ☆ **La era del Dinosaurio:** Donde se abarca toda la música clásica del rock and roll propia de los 60 y 70 aderezado con la información y anécdotas de dicha época. El espacio es conducido por uno de los locutores con experiencia en el ramo, César Alejandro quien se ha hecho cargo de esta emisión desde que era conocida como, *La Órbita del Dinosaurio*
- ☆ **Reportivo:** El mundo deportivo aderezado con entrevistas, noticias, controles remotos y novedades.
- ☆ **Toma Nota:** Segmento noticioso donde se presentan las principales informaciones de distintos ámbitos como el político, deportivo, económico, de la farándula, etc.
- ☆ **Vendetta:** Este es el segmento el cual es el más útil para la presente investigación, es la dedicada al género del hip hop.

☆ **La Hora Nacional:** Zona radiofónica producida por el Gobierno Federal creada, en su primera media hora, para difundir materias de índole nacional en sus aspectos económico, culturales, entre otros. En su segunda parte se orienta hacia las temáticas relacionadas a la ciudad de México y el gobierno local.

A continuación la carta programática de Reactor obtenida de la página www.imer.gob.mx/cartas/xhof.pdf:

**XHOF
REACTOR 105**

TODAS LAS ALTERNATIVAS
MAYO 2006

ROCK ALTERNATIVO EN ESPAÑOL E INGLÉS

HORARIO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	HORARIO	
00:00 - 00:02	HIMNO NACIONAL							00:00 - 00:02	
00:02 - 00:04	PRESTA !	GABBA GABBA	ARAÑAS DE MARTES	TOLERANCIA CERO	HEXEN: EL LIBRO NEGRO	MÚSICA		00:02 - 00:04	
00:04-00:30								00:04-00:30	
00:30-00:33	CORTE INFORMATIVO							00:30-00:33	
00:30-01:00	PRESTA !	GABBA GABBA	ARAÑAS DE MARTES	TOLERANCIA CERO	HEXEN: EL LIBRO NEGRO	MÚSICA		00:30-01:00	
01:00-01:30								01:00-01:30	
01:30-02:00	MÚSICA							01:30-02:00	
02:00-02:30								02:00-02:30	
02:30-03:00								02:30-03:00	
03:00-03:30								03:00-03:30	
03:30 - 03:33	CORTE INFORMATIVO							03:30 - 03:33	
03:33-04:00	MÚSICA							03:33-04:00	
04:00-04:30								04:00-04:30	
04:30-05:00								04:30-05:00	
05:00-05:30								05:00-05:30	
05:30-05:57	CORTE INFORMATIVO							05:30-05:57	
05:57 - 06:00								05:57 - 06:00	
06:00-06:02	HIMNO NACIONAL							06:00-06:02	
06:02-06:30	EL GOLFO					MÚSICA		06:02-06:30	
06:30-07:00								06:30-07:00	
07:00-07:30	ANTISOCIAL CON RULO E INVITADOS					ZONA LIBRE	LA ERA DEL DINOSAURIO	07:00-07:30	
07:30-08:00						07:30-08:00			
08:00-09:00	MÚSICA					SIN PERMISO	LA ERA DEL DINOSAURIO	08:00-09:00	
09:00-10:00						09:00-10:00			
10:00-11:00	CÁPSULA REACCIÓN					MÚSICA	LA ERA DEL DINOSAURIO	10:00-11:00	
11:00-11:25								11:00-11:25	
11:25 - 11:30	MÚSICA					MÚSICA	LA ERA DEL DINOSAURIO	11:25 - 11:30	
11:30 - 11:57								11:30 - 11:57	
11:57 - 12:00	CORTE INFORMATIVO							11:57 - 12:00	
12:00 - 12:02	MÚSICA					REGGAEVOLUCIÓN	MÚSICA	12:00 - 12:02	
12:02 - 12:30								12:02 - 12:30	
12:30 - 13:00	ARIADNA MONTAÑEZ					MÚSICA	ROCK CLÁSICO	12:30 - 13:00	
13:00 - 13:30								13:00 - 13:30	
13:30 - 14:00	MÚSICA					MÚSICA	ROCK CLÁSICO	13:30 - 14:00	
14:00 - 14:02								14:00 - 14:02	
14:02 - 14:30	CÁPSULA REACCIÓN					SESIONES DE REACTOR	ROCK CLÁSICO	14:02 - 14:30	
14:30 - 15:00								14:30 - 15:00	
15:00 - 15:25	MÚSICA					SESIONES DE REACTOR	ROCK CLÁSICO	15:00 - 15:25	
15:25 - 15:30								15:25 - 15:30	
15:30 - 16:00	LA HORA DE LA RECLUTA					VENDETTA: CON PAELLA	REPORTIVO	15:30 - 16:00	
16:00 - 16:02								16:00 - 16:02	
16:02 - 16:15	CORTE INFORMATIVO					VENDETTA: con: Paella	ROCK CLÁSICO	16:02 - 16:15	
16:15 - 16:57								16:15 - 16:57	
16:57 - 17:00	CORTE INFORMATIVO							16:57 - 17:00	
17:00 - 17:30	LA HORA DE LA RECLUTA					VENDETTA: con: Paella	ROCK CLÁSICO	17:00 - 17:30	
17:30 - 17:45								17:30 - 17:45	
17:45 - 18:00	JULIO Y SÓPTAS					MÚSICA	LP'S DISCOS INTEGROS DE LARGA DURACIÓN	17:45 - 18:00	
18:00 - 18:02								18:00 - 18:02	
18:02 - 18:30	INTERFERENCIA CON: MIGUEL ANGEL SOLIS					MÚSICA	LP'S DISCOS INTEGROS DE LARGA DURACIÓN	18:02 - 18:30	
18:30 - 19:00								18:30 - 19:00	
19:00 - 19:30	CORTE INFORMATIVO					MÚSICA	LA HORA NACIONAL	19:00 - 19:30	
19:30 - 20:00								19:30 - 20:00	
20:00 - 20:02	INTERFERENCIA CON: MIGUEL ANGEL SOLIS					MÚSICA	LA HORA NACIONAL	20:00 - 20:02	
20:02 - 20:30								20:02 - 20:30	
20:30 - 21:00	CORTE INFORMATIVO					MÚSICA	LA HORA NACIONAL	20:30 - 21:00	
21:00 - 21:30								21:00 - 21:30	
21:30 - 21:55	CORTE INFORMATIVO					MÚSICA	LA HORA NACIONAL	21:30 - 21:55	
21:55 - 21:57								21:55 - 21:57	
21:57 - 22:00	CORTE INFORMATIVO							21:57 - 22:00	
22:00 - 22:05	INTERFERENCIA CON: MIGUEL ANGEL SOLIS					MÚSICA	LA HORA NACIONAL	22:00 - 22:05	
22:05 - 22:30								22:05 - 22:30	
22:30 - 23:00	GABBA GABBA					ARAÑAS DE MARTES	TOLERANCIA CERO	HEXEN: EL LIBRO NEGRO	22:30 - 23:00
23:00 - 23:30									23:00 - 23:30
23:30 - 24:00	MÚSICA					MÚSICA	PRESTA !	23:30 - 24:00	
23:30 - 24:00								23:30 - 24:00	

VENDETTA: EL PROGRAMA DE HIP HOP EN REACTOR 105.

Generalidades

Tal y como se ha estudiado en el presente capítulo, *Reactor* es una estación radiofónica, permitida y perteneciente al Gobierno Federal. Su programación difunde un sin fin de géneros catalogados dentro de las preferencias juveniles, los cuales abarcan desde el muchas veces mencionado Rock hasta el Reggae.

Sin duda, el propagar tantos y tan distintos ritmos ha ayudado a captar un sin fin de auditorios, con diferentes necesidades e intereses. Ha sido de gran ayuda el ser parte de un aparato gubernamental, así el objetivo principal se traduce en popularizar las vertientes culturales en su ámbito musical, entendiendo como cultura todo lo que el hombre produce.

Por ello, no es extraño el percibir un sin fin de notas musicales cuyo origen nos parece extraño o un tanto distinto a lo comúnmente transmitido en otras emisoras de corte similar, la diferencia básica está en el fin principal de las demás de índole comercial, su único fin es vender mercancía, ya sea el disco del artista, los espacios comerciales, etc.

Una permitida, como la de objeto en cuestión, se nutre de patrocinios los cuales hacen posible su supervivencia en el cuadrante.

Por éstas y otras circunstancias, la frecuencia del 105.7 pareció ser la adecuada para acoger un espacio completo dedicado al género de las rimas habladas: el hip-hop. En primera instancia este hecho parece una contradicción enorme si consideramos la gran mercadotecnia alrededor del mundo de la música afroamericana contemporánea.

Como ya se ha marcado en la historia del género, los cantantes de la rama trataron, por un lado, ganar un espacio dentro del entonces reinante mundo del *disco*, donde sólo proveían de música aún cuando no podían entrar libremente a las fiestas generalmente organizadas por chicos de raza blanca.

Por otro lado, los muchachos de color trataron de perfeccionar la fórmula para dar a conocer su su realidad tras la condenación del ghetto, espacios donde se refugiaban de una historia llena de esclavismo y degradación social.

Tras los primeros chispazos del rap vinieron los millones de dólares para sus exponentes, paulatinamente se desarrollaron otros tantos negocios en torno, de esa manera los cantantes incursionaron como actores de cine y televisión, anunciantes en comerciales, conductores de programas, etc.

Con el paso de los años, tales ocupaciones se perfeccionaron para ofrecer al intérprete rapero una fuente de ingreso y fama gradualmente mayor. Por mencionar algunos ejemplos: entre los primeros quienes alternaron y/o combinaron dos actividades de la farándula encontramos a Will Smith. El joven se integró a la luz pública a mediados de la década de los ochenta, entre sus éxitos se encontraron las piezas musicales *Las chicas solo traen problemas*, *Summertime*, etc.

Posteriormente, su popularidad se trasladó a los terrenos de la llamada pantalla chica, donde protagonizó *The Fresh Prince of Bel Air* (El Príncipe del rap). De ahí, un llamado de Hollywood abrió un nuevo panorama para el intérprete multifuncional, entre sus primeros estelares estuvo *Enemigo Público*. Actualmente su carrera (y sus ingresos) han aumentado sobre manera, inclusive es considerado una celebridad en el mundo de la farándula.

Y como éste hay muchos más ejemplos, el más sonado es el de *50 Cents*. Tal exponente en sus inicios fue catapultado por un personaje quien ya contaba con un lugar dentro del mundo hip hopero: Eminem. Tras su primer LP, producido por el socorrido Dr. Dre, los dólares ensancharon las cuentas de Cents quien de un momento a otro irrumpió en películas (de poca calidad pero de gran convocatoria en Estados Unidos), otra jugosa fuente de ingresos monetarios

La lista sería interminable... Usher es imagen de una reconocida marca de ropa interior para caballero, Mos Def se acaba de incorporar también a la industria del cine, Eminem es parte de campañas publicitarias de ropa deportiva, etc. Y algo digno de mencionarse es que la imagen del *nigga* rodeado de *presidentes muertos* (es decir, billetes norteamericanos), grandes posesiones en bienes raíces, chicas exuberantes, con los grandes tecnológicos a su alcance... es un recurso continuamente explotado por los exponentes del género, tanto en sus canciones como en videos y otros medios audiovisuales.

Por lo anterior queda determinada la completa comercialización a lado de la música rap, algo completamente inconcebible en primera instancia para una radiodifusora como *Reactor*. Sin embargo, al parecer hay dos razones para ser aceptados en dicha organización: La primera es que toda esa fama, glamour y demás es muy notoria en su lugar de origen, Estados Unidos, no así en México (y otras partes de Latinoamérica) donde el concepto empieza a permear con algunos cuantos elementos como el cantante *Big Metra*, la ropa *Nike* o *Adidas*, y el surgimiento de cantantes y bailarines aficionados en algunas esferas sociales.

El otro motivo para permitir la invasión de las notas callejeras remite a la cierta relación o semejanza existente entre la naturaleza y origen del rap, con la situación socioeconómica de pobreza de un sin fin de lugares a lo largo y ancho de nuestro país, sobre todo de las áreas urbanas.

Una de las primeras canciones en dar a conocer el género fue "The message", pieza la cual detallaba desde un particular punto de vista las vicisitudes en un ghetto negro, con ella logró trazar una crítica política y social de su tiempo. A partir se puede enlistar varias piezas las cuales basaban sus lírica como un reflejo de una realidad social observada desde el punto de vista de un juglar moderno.

Muchas de esas protestas surgieron con el grupo Public Enemy, quienes con su singular estilo conocido como *Militant rap*, invadieron la radio estadounidense con sus letras donde subrayan el orgullo negro, retomaban las ideas de Malcom X y/o recomendaban a sus congéneres

mejorar su sociedad a partir de la formación académica, todo en pro de combatir los males aquejantes las comunidades negras de la Unión Norteamericana.

Otra rama desarrollada fue la concerniente al gangsta rap, género violento el cual denota muchas historias de pandillerismo, drogas, crimen, etc. Entre los fundadores de este peldaño encontramos a Ice T y el grupo N.W.A.

Si realizamos un ejercicio rápido de análisis podríamos denotar la serie de similitudes entre varios barrios de nuestras ciudades con los problemas presentes en las letras del hip hop. Por ejemplo, si estudiáramos los problemas de un foco rojo de la ciudad de México, Tepito, encajaría muy bien con alguna de las letras de Dr. Dre, Ice Cube, etc. con el tráfico de estupefacientes, prostitutas, desigualdad social, homicidios, etc.

Por alguna razón, también ya contamos con cantantes nacionales quienes se han dedicado a denotar esa parte de una cruda realidad, con tramas apegadas a un estado de ingobernabilidad latente del México de nuestros días. Y precisamente muchas de esas piezas musicales nutren al programa *Vendetta*, el espacio de rap de *Reactor* (105.7 FM Ciudad de México) conducido por el locutor conocido como *Paella*.

Sin embargo, tal emisión no es la primera en surgir en los cuadrantes radiofónicos de la ciudad de México, anteriormente ya se han dado algunos espacios dedicados a difundir música rap.

Durante los primeros años de la década de los noventa, en el 96.9 de frecuencia modulada (entonces llamada *W FM*), lanzó al auditorio *Mo' Rap*. Esta sesión musical era conducida por un dueto de animadores quienes se dedicaban a presentar números discográficos acompañados de algunos comentarios al respecto. Ellos ocupaban el horario de los sábados, de cuatro a cinco de la tarde.

Quizás su punto débil de tal emisión era el desconocimiento de los locutores respecto al entorno de los cantantes e, inclusive, con el idioma inglés. Llegaba a ser común la incorrecta

pronunciación de los nombres o canciones, eso daba una apariencia de tratarse de que los integrantes de la emisión eran tan sólo aficionados.

Casi a la par, en *Alfa* (91.3 FM), se reproducía una producción originada en Hollywood California, su nombre era *American Dance Tracks*. Este segmento no estaba propiamente dedicado al rap, más bien, presentaba una lista propia de popularidad de las piezas preferidas en las pistas de baile. Por ello, como en Estados Unidos el hip hop es una rama ligada a la vida discotequera, era casi permanente encontrar dentro de la programación uno o varios ejemplares de dicha índole.

Ya para años más actuales, cuando el 98.5 FM se dirigía al sector juvenil y era conocido como *Radioactivo*, un día a la semana se presentaba una demostración donde el rap era el tema central. Su anfitrión Rulo denotaba un conocimiento más amplio del tópico, con visión de los artistas y situaciones particulares de los mismos.

Aparentemente, el segmento llevaba buena aceptación y con miras a fijarse paulatinamente en el gusto de los radioescuchas. Sin embargo, la reestructuración de la frecuencia para dar paso a *Reporte 98.5*, un espacio dedicado totalmente al ámbito informativo, finiquitó el proyecto hip hopero.

Ahora bien, en este 2006 los habitantes de la *capital del smog* y áreas circunvecinas recibimos, por parte del segmento comercial, el ya referido programa *Scratch Momma*, un espacio localizado los jueves a las 22 horas en la frecuencia de 90.9, Radio Ibero. En contraparte, el sector radial de gobierno nos ofrece la señal de *Vendetta*, un sitio donde las notas raperas se expanden cada sábado en los terrenos de *Reactor*.

Conformación del programa

La mencionada *Vendetta* comienza con una presentación donde evoca a los típicos ajustes de cuentas, donde salían a relucir las armas de fuego para resolver un problema de deudas, honor, de territorio. Inmediatamente se afirma que ese recurso se ha dejado atrás para dar

paso a la guerra urbana lírica, donde el rimador más inteligente supera a su adversario... son los cuatro de la tarde de un sábado cotidiano.

Sin duda, la cortina inicial introduce súbitamente al escucha al mundo dominado por la raza de color, sin embargo, deja duda de la autenticidad de la aseveración... *"Al principio las disputas entre los distintos grupos se arreglaban con violencia, primero a golpes, después con armas. Hoy las cosas se resuelven con la palabra... Vendetta... los pleitos se libran mediante rimas y ritmos"*.

Debemos recordar que los ghettos afroamericanos de hoy en día aún adolecen por un sin número de actos violentos donde sobresale la figura del *drive by shooting*, es decir, el acto por el cual se dispara a una víctima desde un auto en movimiento.

También es justo recordar que un subgénero del hip hop, el gangsta rap, es abarrotado por un sin fin de piezas donde se idolatran el uso de la violencia física y psicológica, las portaciones de armas y el tráfico de drogas. Con este escenario, no podemos asegurar que las disputas engatilladas han quedado atrás para dar paso sólo a la guerra de rimas y locuciones ciudadinas. Más bien, el rap y el hh (hip hop) han llegado a modificar la situación para convertirse en un elemento más en la guerra de quien reclama un espacio propio en la jungla de asfalto.

Pero lo importante de la cortina es el haber cumplido con su cometido, el informar al auditorio del terreno pisado. A partir de ese momento se ha dado paso a un área prácticamente inexplorada en los terrenos musicales, casi abandonada de las cadenas comerciales actuales de nuestro país, pero muy socorrida en su lugar de origen por quienes buscan esparcimiento, ocupación para su ocio, o bien, producir dólares.

Las ondas hertzianas han abierto nuevamente paso al único programa de su género en la frecuencia pública chilanga. Desde una singular cabina, que a la vez funge de pequeña bodega de suministros propios para la estación, Rubén Olegnowicz, comienza con la pequeña exposición verbal de cada semana donde el tema central siempre es el hip hop.

Paella, sobrenombre popular del locutor Olegnowicz, es un chico blanco de 30 años quien se vale de una colección personal de discos para nutrir la emisión musical a su cargo. Para el mismo fin, en cada oportunidad obtiene una nueva producción de las tiendas o se ayuda del Internet para bajar nuevas adquisiciones de interés, principalmente provenientes del mercado anglosajón donde las listas de popularidad siempre están abarrotadas por el género.

Sin embargo, la calidad y el alcance de la emisión se reduciría sin la participación de *Mike*, el coordinador de información, quien principalmente se dedica tanto a la investigación como a la recopilación de productos sonoros del mercado nacional y local. Con un aspecto muy de acorde a los habitantes jamaicanos, Mike confiesa ser gran aficionado al *reggae*, aunque su apego al estilo musical surgido en Nueva York también le es muy gratificante. El también egresado de la FES Acatlán consigue regularmente su información, entre otras fuentes, con la ayuda de sus contactos en las esferas del mundo subterráneo del hip hop de la ciudad.

El material en el mundo *underground* se ha tornado vasto gracias a la creciente comunidad de practicantes del ramo. En contraste, las disqueras nacionales no cuentan aún con un catálogo extenso de intérpretes hiphoperos, por dicho motivo el ojo del colaborador se localiza más en la primera opción.

Así las cosas, tanto Paella como Mike, en un principio, conforman la parte informativa de Vendetta, no obstante, tampoco se debe prescindir del lugar de Diana, la responsable de responder las líneas telefónicas. Ella se avoca a dar respuesta directa a los escuchas quienes se ponen en contacto a través de este medio, consecuentemente, sus nociones sobre los tópicos relacionados deben de ser capaces de reflejar una respuesta inmediata.

Aunado a los recursos humanos, otras herramientas son las tecnológicas, aunque cotidianas resultan ser muy útiles. El equipo se nutre particularmente de una computadora lap top donde se recaba el guión a desarrollar en esa semana, paso a paso esa pantalla cibernética orienta a nuestro locutor durante dos horas a la vez de informar sobre los correos electrónicos recibidos a través de la cuenta: vendettamx@aim.com.

La realización se completa con un par discos, entregados minutos antes de iniciar la sesión, al operador de audio en turno. Uno de ellos contiene la música de fondo, el otro las *rolas* a reproducir, lo demás se adereza con las identificaciones de programa, entradas, salidas y demás cortinas provistas desde una cabina con el equipo por demás indispensable.

Aparentemente todo ésto es un sueño particular convertido en realidad, tal como lo expresó el mismo Olegnowicz:

En una plática con mis compañeros de trabajo, quienes también estamos en la revista R y R, les dije-quieren saber que haría con mucho gusto y sin cobrar un solo centavo... un programa de rap y hip hop-. Finalmente conseguí hablar con el gerente (de Reactor), le platiqué la propuesta y así surgió Vendetta. (Paella, 8 julio 2006, México D.F.)

Lo anterior fue en respuesta a la su afición de varios años por escuchar y comprar discos del ramo. Esa misma simpatía le surgió en su época de adolescente, tras una exposición prolongada a los medios de comunicación, entre ellos, MTV Estados Unidos (la cadena más grande de videos).

El equipo de Vendetta: de izquierda a derecha, Mike (el coordinador de información), Rubén Olegnowics alias Paella (locutor), y Diana, la encargada de las líneas telefónicas (Foto propia del autor, julio 2006)

Ahora ese esfuerzo se ha convertido en un espacio propio donde, no sólo el hip hop y rap puro establecen sus normas, sino donde se tiene cabida varios ritmos y estilos quienes de alguna u otra manera incluyen los compases antes referidos. De esa manera es posible presenciar auditivamente piezas tanto de *Dr. Dre*, *Eminem*, *50 Cents*, etc a la par de otros de cualidades muy distintas como *Rage Against the Machine*, grupo perteneciente a un género más acústico y apegado al heavy metal.

Esa democratización parece responder al propio enfoque del equipo dado por la producción del espacio en cuestión, además de los propios fines de la empresa. Por algo el slogan de la estación: *Reactor 105... todas las alternativas*.

El equipo observa el mundo hip hihopero definiéndolo en torno a una cultura donde cada una de sus partes se conjugan en un solo mundo, mismo que busca expresar diferentes puntos de vista acerca de esa misma realidad. Por tal razón se considera permisible el difundir cualquier elemento donde se evoque o se utilice componentes (generalmente musicales) pertenecientes al hip hop, a pesar de estar consagrados en algún otro género o no ser precisamente completamente afines.

De la misma forma, se incluyen canciones con todo tipo de mensajes, tal y como se ha descrito, la naturaleza del compás en cuestión permite la diversidad de contenidos, desde el rap fiestero hasta el explícito políticamente. Sin embargo, eso no parece incomodar al presentador quien, a pesar de reconocer la crudeza y dureza de alguna de ellas, permite la difusión de las mismas sin dejar de lado la responsabilidad del comunicador así como de los escuchas a fin de disuadir, a su manera, tales letras.

Sobre la misma línea, en alguna presentación hemos escuchado piezas donde se expresan enfoques críticos de nuestras áreas urbanas donde reina la pobreza, la marginación y el olvido de las autoridades. Inclusive se han exteriorizado canciones donde se intenta una crítica a los

personajes y/o demás actores políticos, a pesar de ello en ningún momento se les ha extendido alguna especie de censura de acuerdo a las propias declaraciones del equipo de Vendetta.

Tampoco han sufrido alguna medida moderadora por propagar letras (en inglés, español y otras lenguas) donde se han pronunciado palabras altisonantes, actos considerados explícitos sexualmente, escenas de violencia y otras actividades ligadas al hip hop y posiblemente consideradas impropias. Así el asunto, se puede determinar de la cierta libertad gozada por la presentación sabatina para expresar las distintas corrientes ligadas al movimiento en cuestión.

Por lo menos en la ciudad de México la gente está muy abierta a escuchar cosas nuevas, aunque también el lenguaje es una ventaja porque muchas de las canciones son en inglés pero hemos traducido canciones que hablan de algo fuerte y no ha habido ningún problema... Creo que ya no está viviendo la gente en el Disneylandia que quieren supongamos es.

(Paella, 8 de julio de 2006, México DF.)

Si nos referimos a un formato de la emisión denotaremos cierta sencillez en tal estructura, sin embargo, es efectiva en cuanto a conseguir el objetivo principal de difundir la cultura hiphopera. La fórmula se consagra principalmente en la intervención del locutor para detallar la canción a reproducir o ya transmitida, para ello se vale de comentarios en cuanto al artista, situaciones en torno a la canción, anécdotas, entre otros recursos.

Pocos segmentos especiales se comparten en ese espacio de dos horas y quizás sólo podemos resumirlos en dos. Uno de ellos se presenta sin una regularidad propia, sólo cuando hay invitados en cabina a quienes se les entrevista: la otra es una zona dedicada a la traducción de canciones.

La importancia del primero radica en las aportaciones dadas por los involucrados en el género, lo mismo se puede presentar un cantante, un investigador, aficionado, o hasta el conductor de un segmento similar de otros medios como el Internet. En el mismo sentido es susceptible de

subrayarse la importancia de esos concurrentes, después de todo la escena hiphopera de la ciudad aún carece de una difusión suficiente para satisfacer sus necesidades, de tal modo los actores quienes aporten de una u otra forma, ayudarán a constituir y a expandir bases de esa cultura .

El único requisito para pasar por el dominio de Paella parece ser el llevar consigo una contribución para quienes gustan de ese ritmo musical, no importa de quien se trate ni cual de los cuatro elementos del hip hop es su dominio. Así, no es raro encontrar con un breakdancer, o bien, beatboxers (especialistas en crear percusiones melódicas solamente con la ayuda de su cuerpo, regularmente sonidos guturales en combinación de las manos) provenientes de escenas locales, quienes regularmente no reciben una compensación monetaria ni reconocimiento de la farándula.

Lo anterior lo comprenderemos si reparamos un poco en el pequeño universo exhibido por aquellos micrófonos. Ese cuadrante ha sido compartido por cantantes con cierto reconocimiento como Big Metra, o bien, por aquellos quienes comparten su trabajo en las esferas *underground*, o subterráneas, por ejemplo MC IPAK.

Además, han compartido sus experiencias los aplicados en la formación de páginas de Internet del tema, por citar alguno, los integrantes de www.doble-h.com, espacio cibernético dedicado a la difusión del tema en cuestión. En ese sitio, el interesado tiene oportunidad de consultar sobre eventos a realizarse, oír y descargar piezas de artistas amateur, incluso subir a la red producciones propias, etc.

Con tales aportaciones, la información confluye para dar paso a una especie de centro de documentación radial donde los interesados se nutren al respecto. A final de cuentas aparentemente no existe otro programa similar en el cuadrante chilango, de tal modo, *Vendetta* se convierte en una fuente de consulta para interesados quienes se concentran generalmente en las zonas de Tepito, ciudad Netzahualcóyotl y otras donde el barrio es prioridad.

Además, el espacio contiene una parte donde se traducen letras de las piezas difundidas, con ello se pretende envolver aún más al radioescucha a fin de mostrarle diferentes facetas de la onda musical de referencia. Por lo demás, si consideramos que la mayoría de las melodías hiphoperas se presentan en su idioma original, generalmente en inglés, al españolizarlas se pretende ponerlas a consideración del auditorio en cuanto fondo y forma.

Después de todo, los idiomas extranjeros llegan a ser a ser una cierta limitante en el contexto nacional, máxime cuando los oyentes están constantemente bombardeados por la influencia de la cultura musical extranjera, principalmente la estadounidense. Con ese escenario, no es raro identificar a individuos quienes solo tienden a repetir la tonada de la canción, o en otros casos, reproducen la pieza verbalmente con pronunciación incorrecta y sin tener idea del mensaje en sí.

Si consideramos tales fenómenos encontraremos respuesta a las intenciones de este segmento especial, con la traducción se procura llegar a varios objetivos, principalmente el de aclarar el mensaje al escucha para estimular su discernimiento, al mismo tiempo, se abren más puertas al conocimiento de la llamada cultura hip hopera porque...

...durante años se han hecho grandes canciones de rap en inglés, pero a la hora de escucharlas quizás la gente no puede identificarse tan sencillamente con ellas debido a la barrera del lenguaje, por eso se trata de simplificarles un poco el trabajo para que sepan de que se trata, de que están hablando exactamente y que quiere decir.

(Paella, 8 julio 2006, México D.F.)

Ahora bien, dicha sección contribuye a una función más entre los escuchas del espacio, el de ayudar a aclarar los temas tocados por el género. Como ya se ha mencionado en capítulos anteriores, el hip hop fue emanado de las esferas sociales menos envidiadas, en consecuencia su lenguaje en ocasiones es considerado demasiado fuerte y característico de esos rincones ciudadanos. Además, no hacemos de lado los temas creados a partir de ese ambiente nada

prohibitivo de las metrópolis del mundo occidental, donde la pobreza, la corrupción y sucesos censurables son cotidianos.

Con esa gran carga de negativismo el ritmo llega a autoconstruirse un recinto confinador repleto de estigmas por relacionar tópicos clasificados fuera de la estética social. Sin embargo, en alguna línea se citó la facilidad del hip hop para proveerse de cualquier otro género, ya sea jazz, funk, disco, mariachi, marimba, clásica etc. Esa misma facilidad se observa en sus letras pues, aunque no se niega que sus contenidos llegan a describir vidas del crimen o se enfocan en torno al acto sexual, su constitución permite expresar un sin fin de puntos de vista y una pluralidad temática considerable.

Por ejemplo, citaremos a Sir Mix a Lot quien se consolidó en el escenario musical con su tema "Baby got Back" en los años noventa, en ella denotaba su gran afición por la anatomía femenina, misma que se resumía en la frase *I like big butts i can't denied...* (Me gustan los grandes traseros no lo puedo negar...). No obstante, la otra cara nos presenta sociedades preocupadas por el racismo, la segregación social, los grandes males sociales, los efectos de los medios de comunicación y hasta la política contemporánea.

A fin de no sólo mostrar una cara meramente lúdica, este segmento de nuestro programa en cuestión contribuye a mostrar las distintas facetas susceptibles de ser aprovechadas por una canción hiphopera. Lo mismo se da sentido hispano a una melodía donde se glorifica el crimen, o bien, se exhibe la versión en español donde se trata de combatir los efectos nocivos de la televisión como en *The television, the drug of nation* (La televisión, la droga de la nación) de The Disposable Heroes.

O que decir de *Mosh*, una copla destinada a evitar la reelección del máximo mandatario estadounidense George Bush, en ella se recalca los males de su política bélica y sus efectos nocivos en la composición social estadounidense. Sin embargo, es digno destacarse que tal interpretación corre a cargo de un personaje considerado como misógino y socialmente negativo por algunos críticos de la farándula, su nombre es Eminem, quien se ha ganado esas consideraciones a causa de muchos de sus tracks donde no oculta su desprecio por la cultura

gay y por el género femenino. Contradictorio, más eso no impide que sea tocado ni mucho menos traducido en el espacio rapero de Reactor.

El afán de todo esto es, de acuerdo a las palabras del conductor, es facilitar la penetración del hip hop a nuestro país. Por un lado, con la latinización de las letras se rompen las trabas provistas por el uso de un idioma distinto y, a su vez, facilitar la difusión del género al dar a conocer íntegramente los contenidos sin importar su orientación, a final de cuentas considera que a algunos sólo les conviene mostrar la cara presentable del movimiento, aún cuando en realidad el mismo engloba un universo amplio donde se da cabida hasta argumentos extensamente crudos.

Con todo, es trascendental recalcar el papel que juega el discernimiento del oyente para digerir las implicaciones de esa diversidad en cuanto a sus mensajes, todo porque el simple hecho de escuchar esta rama musical implicar el estar expuesto a temáticas muy distintas y extremas.

Sin embargo, hay vertientes a resaltar al respecto: El primero de ellos refiere al horario dentro del cual ocurre la transmisión, un tiempo diurno donde cualquier persona con especial sensibilidad a los contenidos puedan presenciarlos. No obstante, los integrantes de la producción confían en el juicio y raciocinio de sus escuchas, a quienes consideran un auditorio crítico y capaz de confrontar los contenidos expuestos con las situaciones de su propia sociedad moderna, la cual no está exenta de temas afines.

Además, como ya se ha indicado anteriormente, a pesar de las canciones con palabras o contenidos altisonantes o de índole político, el espacio hip hopero nunca ha recibido ni una sola llamada de atención por alguna dependencia gubernamental o alguien en particular. Quizás el hecho sea un detalle fuera de los ojos de los responsables de cuidar el desarrollo de los medios de comunicación (Secretaría de Gobernación), porque aún en nuestros días es difícil escapar de la vigilancia de un organismo atento a "regular" los contenidos considerados "inapropiados".

Lo interesante del asunto radica en que hasta hace poco tiempo, una estación radiodifusora dependiente del Gobierno no se atrevía a transmitir contenidos como los ya mencionados anteriormente, máxime si alguno de ellos se considera inconveniente para la política actual.

Un ejemplo de lo anterior sucedió el pasado 8 de julio de 2006, en dicha ocasión la rola "Aka entre nos" (Hermanos del Río, México, 2006) se difundió sin ningún problema, altercado o censura. Esos versos urbanos rezaban la inconformidad ante las propuestas de los presidenciables en México, inclusive las voces de los tres principales candidatos eran sampleadas para adecuarse a ciertas declaraciones las cuales seguramente nunca escucharíamos de sus labios. Un logro sin duda, si consideramos lo contestatario del hip hop y lo históricamente reservado (por calificarlo de alguna forma) de nuestra naturaleza política y social mexicana.

Con todo, la intención y conformación de *Vendetta* no es radical, más bien se puede calificar como un espacio de esparcimiento donde el hip hop es el tema central, aquí los minutos se aprovechan para difundir información, compartir música e informar a los interesados de temas afines..

Yo sólo vengo aquí a cotorrear, a mi no me admiren, admiren a 2Pac ó Notorious B.I.G, yo estoy aquí para divertirme. (Paella, julio 2006).

3. LOS HIPHOPEROS DE LA
REGIÓN DE VILLA DE LAS
FLORES CON RESPECTO
RAP DE *REACTOR 105.*

Tras la sesión radiofónica aquel chico se dispone a tomar un baño, posteriormente se acerca a su clóset el cual no está exento en su parte exterior de calcomanías y demás motivos rappers.

Tras abrir la puerta por el lado izquierdo se observa la ropa convencional donde se destacan algunas camisas, pantalones vaqueros de corte recto y otros de vestir, ropa formal para eventos especial, dos corbatas y un saco resguardado por un plástico de tintorería caracterizado por el olvido de varios meses.

Por la otra parte, las paredes del mueble denotan un poco más los estragos del uso, en esa sección lucen varios jerseys de equipos de básquetbol y fútbol americano gringo, varios pares de jeans holgados, gorras y un sin fin de paliacates de tonos distintos. En la parte inferior posan cuatro pares de tenis, los más preciados son los de marca ADIDAS y Puma, los dos restantes son de uso diario, para cuando no es necesario lucir. Para ser sábado lo mejor es ataviarse de acuerdo al estilo, la reunión informal con el crew dará inicio dentro de poco en el lugar de costumbre, ahí frente al bar.

Ya en el punto los camaradas paulatinamente se congregan con los ánimos de divertirse, en cada oportunidad no hay un plan escrito pero siempre habrá tema para el esparcimiento. Por el momento nadie sabe de alguna tocada en los centros nocturnos de siempre, quizás el próxima sea en una semana, quince días o tal vez en meses.

Los integrantes habituales ya se han presentado, dos faltaron pero particularmente no es extraño, por lo general siempre llegan a la junta no más de seis conocidos. Aunque en apariencia exterior son similares, sus señas particulares delatan la diversidad de sus propias vidas.

Aquel se ha vestido de acuerdo a la regla dictada por la moda de la cultura hiphopera, pero sin duda el pantalón no es Baggy ni los tenis son auténticos Nike. Y que decir del tipo bajito, su edad no sobrepasa los trece años, sin embargo, en la forma de saludar y expresarse exterioriza sus preferencias musicales.

De pronto aparece una cerveza de la mochila de uno de los de más edad, Javier sin empacho acepta el ofrecimiento, tras un trago refrescante el envase continúa su camino a fin de deleitar la garganta de los demás integrantes de la fraternidad. A su vez, los traúnsentes sólo echan una mirada, algunos no ocultan su extrañeza, otros más sólo pasean sus ojos sin mayor preocupación.

Las bromas, comentarios y confesiones atraviesan de un lado a la par que una pequeña grabadora portátil deleita a los presentes. Ensimismado el Velas comparte sus nuevos conocimientos acerca de la doble h con su gran cuate Beto, sin embargo, le expone ciertas inquietudes con respecto a Vendetta... Una voz interrumpe a todos, a alguien se le ocurrió ir a rayar una de las paredes, allá por la escuela. Todos aprueban la idea, una grabadora y la cerveza son tomadas súbitamente mientras el grupo desaparece resguardados por la luz de algunas luminarias.

VILLA DE LAS FLORES, COACALCO.

Como ya se ha visto, el hip hop es un producto comunicativo que, por sus características, han sentido bien en *Reactor*, al grado de conformar un programa dedicado específicamente a ese tópico. Gracias a su alcance radial, varios tipos de auditorio han degustado del espacio de *Vendetta* y Villa de las Flores parece no ser la excepción

Aunque a simple vista el elegir la zona mencionada un estudio comunicativo parece inclinar la balanza hacia lo trivial, sin embargo, en una población con características de urbanidad, de fácil acceso a medios públicos y privados, además, con las ventajas inherentes a un status económico cercano a la clase media, es ventajoso para aplicar el dominio de los hiphoperos.

De tal fortuna, los coacalquenses en cuestión aparentan, en un principio, poseer esas características que pueden hacer posible la disposición del auditorio hacia el hip hop transmitido por *Reactor 105*. En primer lugar, por el acceso inherente a los medios por parte de personas quienes cuentan con cierta posición económica, por ejemplo, si no sintonizan la radio tradicionalmente, el Internet abre una opción. Sobre la misma línea, el ambiente urbano parece sentar bien, por lo menos es la principal característica en común con el rap, su origen meramente ciudadano

Consecuentemente, la investigación se pudo llevar a cabo y se nutrió gracias a una interacción directa con radioescuchas amantes del género y/o afectos a *Reactor*. Para situar a los actores se valió de varias tácticas, la más perceptible fue la ayuda del mismo programa *Vendetta* donde se informó sobre las intenciones de la presente y los datos de contacto. Asimismo, tras la convivencia con algunos de los consultados, ellos mismos nos guiaron hacia la ubicación de sus congéneres,

A todos esos colaboradores se les aplicó la técnica de entrevista, aunado a la investigación de campo, donde se observó la naturaleza de su ambiente y se refirió bajo un estudio global donde se dio peso a su exposición para con los mass-media, específicamente con el 105.7 fm de la ciudad de México.

De dicha suerte se ha conformado este apartado donde se ha descrito las particularidades esenciales de los averiguados, en un contexto donde se pudo apreciar más plenamente la desnudez de su afición musical en un plano radiofónico de espacios reducidos para sí mismos.

Características sociales

Decir Villa de las Flores es tan peculiar como mencionar el Desierto de los Leones, éste último ni es desierto ni hay leones; aquella región contigua a la capital mexicana no es Villa, y las flores casi sólo están presentes como mobiliario urbano.

Perteneciente al ayuntamiento de Coacalco, su ubicación es un tanto fortuita, en la parte norte central del estado de México, ahorcado por el norte con sus colindancias con Tultepec y la parte oriente de Tultitlán, hacia el poniente por la mayor parte de esta última mancomunidad, hacia el oriente y sur por Ecatepec.

El caminar por estas calles coacalquenses evoca a una zona totalmente asfaltada con todos los beneficios y males propios de nuestras ciudades. Casas de todos los estilos posibles sepultan a una zona habitacional de hace más de tres décadas, cuando esos mismos domicilios lucían similares unos de otros y confundían a casi cualquier visitante quien se hubiese atrevido a realizar una "excursión" a tan distante punto.

La bienvenida a esta "ciudad dormitorio" la da una avenida famosa por su deteriorado estado de asfalto: la vía López Portillo, cuna de agentes de tránsito afectos al "entre". No importa de donde se venga, del lado de Tultitlán una escondida patrulla te sorprenderá si te atreves a cruzar intempestivamente la primera luz roja del municipio de Coacalco. Si se ingresa por

Ecatepec, un sin fin de automovilistas y transportistas notarán la presencia inmediata de los uniformados quienes incansablemente buscan alrededor de tu vehículo cualquier excusa para invitarte a dar tu "cooperación".

Tras pasar un largo desfile de anuncios, de las más distintas marcas, por fin se llega al corazón de la entidad: Villa de las Flores. La entrada a este municipio, de 35.50 km² de superficie, está franqueada por el único puente vehicular presente en la zona el cual fue construido durante la administración 2003-2006. Al lado de él, decenas de comercios invitan al transeúnte a realizar sus compras, a comer o tan sólo visitar el negocio.

Para donde se volteé no se encuentra punto exento de la mano del hombre, encontramos casas, locales comerciales, calles, automotores, etc. No por nada aquí, en esta parte de la "Casa de la Serpiente" (significado etimológico de Coacalco), la densidad de población supera los 7100 habitantes por kilómetro cuadrado.

Esta característica de sobrepoblación no es prohibitiva de una sola colonia o pueblo, lo mismo sucede en cualquiera de las 69 comunidades integrantes del territorio. No importa si es San Lorenzo Texlitac, La Magdalena, Lomas de Coacalco, o peor aún, en las Unidades de San Rafael o La Laguna, centro de edificios multifamiliares donde la vista al cielo es interrumpida por un sin número de construcciones.

Perspectiva del palacio municipal de Coacalco y estatua de Felipe Berriozábal (www.e-local.gob.mx)

La historia por la cual se dio inició a la tumultuaria inmigración parece haberse dado hace más de cuatro décadas, en 1964, al darse la primera autorización para erigirse el primer conjunto habitacional; la primera sección de la Unidad Morelos.

En aquellos días, de acuerdo a los testimonios de los habitantes más longevos de la región, el panorama era muy diferente. Para donde se volteara el ambiente se coronaba por áreas verdes, muy pocas eran las partes destinadas para el uso poblacional, sólo eran visibles el centro de Coacalco y demás pueblos como los mencionados San Lorenzo Textlitac o La Magdalena.

Además existían varias rancherías donde se producía leche y sus derivados, ahí se ofrecían las principales fuentes de empleo para los vecinos, inclusive para trabajadores provenientes de localidades colindantes como San Pablo de las Salinas o Teyahualco. Otros más se entregaban

a la actividad de la agricultura y ganadería, hoy casi extintas, así se sembraba maíz, remolacha o alfalfa, a la vez se criaban puercos, vacas, borregos, gallináceas, etc.

Paulatinamente el panorama cambió, los grandes poseedores de tierras vendieron sus legados a las inmobiliarias para dar paso a la "modernidad". Los nuevos ricos se retiraron a disfrutar su producto monetario, mientras las empresas se ocuparon en construir en serie las nuevas moradas. De ese proceso nacieron las tres secciones de Villa de las Flores, y demás conjuntos que aparecieron hasta últimos momentos, como por ejemplo, Los Héroes y San Francisco Coacalco, desarrollos vendidos alrededor del año 2002.

Producto de esa desbandada de nuevos inquilinos el sitio mostró una nueva cara, la de una urbanidad demandante de más y mejores servicios para esa población procedente de otros lados. Tan sólo por mencionar un dato, se considera que 7 de cada 10 coacalquenses son originarios de áreas externas, principalmente del Distrito Federal.

Economía

Por éstas y muchas razones se han trazado las características sociales y económicas de la *Casa de la Serpiente*. La muestra en el sin fin de micro negocios hasta en el punto más recóndito, nunca hace falta una papelería, tlapalería, tienda de abarrotes, etc., sin dejar de lado las grandes tiendas comerciales como Aurrera, Sam's Club, Comercial Mexicana, Suburbia, Gigante, entre otros.

No cabe duda, una gran porción de la población se dedica a los servicios, mientras otros se "lanzan" a sus lugares de trabajo principalmente en la ciudad capital. Muy pocos consiguen una fuente de ingresos dentro del mismo Coacalco, ello se explica por su limitada zona industrial, no se compara con la de Tultitlán, mucho menos con la de Ecatepec. Aquí la franja correspondiente se limita a unos cuantos miles de metros cuadrados, la mayor parte desocupados, sólo menos de una decena de empresas se han aventurarse a asentarse, aparentemente la rentabilidad es limitada.

Por eso se puede explicar el congestionamiento vehicular a muy tempranas horas, las cinco y media de la mañana es un horario complicado para todos. Aún cuando no se refleja ni un rayo de luz es tiempo de abordar el camión, el microbús, la minivan o la combi. Los primeros destinos son muy distintos pero significativos, el transporte público generalmente se dirige hacia las estaciones de metro, ya sea Toreo, Rosario, Indios Verdes, La Raza, Martín Carrera o Plaza Aragón. El trayecto de hasta más de dos horas es aprovechado para descansar un poco más la vista, después de todo cualquier rincón dentro del colectivo es bueno para recuperar las horas perdidas en un interminable mar de luces.

Educación

Pero no todos se desplazan hacia sus trabajos hasta otros puntos ciudadanos, unos más se retiran hacia aulas de las preparatorias públicas, el Politécnico, los Colegios de Ciencias y Humanidades, y muy a pesar de la distancia, hasta Ciudad Universitaria. Después de todo vale la pena el traslado, si uno decidiese estudiar en la localidad saldría más caro y, en varias ocasiones, la economía familiar no es tan holgada.

Para los más pequeños no se presenta tanto conflicto en ese rubro de la educación, los demandantes de jardín de niños, primaria y secundaria tienen asegurado un lugar en escuela pública o privada. Las inclemencias son más comunes para quienes necesitan cursar los niveles medio y superior, las opciones están limitadas al CEBETIS, CONALEP, un CECYTEM, un Tecnológico de Estudios Superiores y otros recintos más asentados en espacios vecinos.

Esa situación es aprovechada por empresarios quienes han visto la oportunidad de establecer centros educativos privados. Al recorrer las calles decenas de escuelas saltan a la vista, ahí se ve la Universidad del Valle de México, el Colegio Latinoamericano Siglo XXI, Universidad Lucerna, Grupo Universitario Modelo, Colegio del Bosque...

Salud

De alguna u otra manera los estudios o el trabajo se solventan, pero mención aparte merece el rubro de la salud. En las inmediaciones de Villa no se ha registrado brotes de enfermedades como el sarampión, rubéola, poliomielitis etc. Después de todo, las socorridas campañas de vacunación han dado sus frutos, a pesar de que nunca faltan padres de familia quienes se topan con el clásico letrero "No hay vacuna..." en cada pared, ventana o puerta de las dos únicas unidades médicas asignadas en la zona.

Y si hablamos precisamente de esa clínica y del hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, denotaremos una de las grandes carencias de estas colonias, incluyendo nuestra enlistada Villa de las Flores. Por un lado, el intentar obtener una consulta médica en la Unidad de Medicina Familiar se convierte en una gran proeza digna de un atleta, fatal contradicción porque si alguien necesita visitar al doctor son por cuestiones de dolencias físicas o mentales.

El procedimiento se torna bastante duro desde un principio, los enfermos necesitan alistarse alrededor de las cinco o cinco y media de la mañana si quieren tener la oportunidad de encontrarse entre los primeros afortunados. Las personas, con el sueño aún a cuestas, se disponen a formar una primera fila en los albores de la citada morada gubernamental, parece increíble pero apenas faltan unos veinte minutos para las seis de la mañana y ya hay (im)pacientes resguardando su lugar, la esperanza de ser el primero sigue vigente.

Un amable vigilante, de ya algunos años acuestas, se da a la tarea de liberar ansias tras abrir la puerta: acto seguido la fila se pone en movimiento, unos tratan de seguir el orden pero otros más les importa muy poco, ellos corren hacia el consultorio para consagrarse como ganadores.

Poco a poco los asientos se llenan tras preguntarse uno a otro quién es el último, mientras los demandantes continúan paulatinamente su acomodo quienes ya conocen su situación se arman de paciencia para esperar hasta las siete y media, esa es la hora cuando aparece la asistente médica quien establece formalmente los turnos.

La consulta inicia a las ocho en su versión matutina, en la vespertina a las dos de la tarde, los métodos son similares, los resultados también. Todo se puede explicar en parte por la gran

cantidad de necesitados de las colonias y hasta de municipios circundantes. Es tal el número de solicitantes que ya se ha iniciado la construcción de un nuevo centro en las inmediaciones de la Unidad San Rafael.

Tras la incierta oscultación hipocrática, el diagnosticado se dirige a surtir su receta, en la farmacia una nueva hilera de humanos lo recibe. Paso a paso se libera el padrón de enfermos, algunos con todos sus medicamentos a la mano, otros más estarán obligados a retornar días después, en espera de un mejor abasto.

En el hospital, ubicado a unos trescientos metros más abajo, la historia no parece ser muy distinta. Tras un papeleo, el cual puede tornarse sumamente complejo, los peticionarios reciben citas para consulta externa, estudios o rayos x. Sólo hay un problema, no es precisamente el mal humor de muchas de las "señoritas" quienes tras el auspicio de un sindicato maltratan al asegurado.

Más bien se trata de un pequeño detalle plasmado en el carnet, es la fecha tan distante a la cual fue uno condenado por el simple pecado de ser de las de 30 mil derechohabientes del IMSS en dicha zona. Pueden pasar hasta seis meses para que la placa de rayos x sea tomada, el especialista verifique tu estado de salud u otro derecho sea concedido.

En el servicio de urgencias el panorama no es muy alentador, los lastimados incesantemente piden ser vistos por distintas causas: fracturas, fiebres, accidentes de trabajo, etc. Si en esos momentos el destino lo permite la espera se limita a unos cuantos minutos, en caso contrario, el afectado puede pasar más de dos horas de pie sin recibir por lo menos una mirada a su afección ni clemencia por los atareados doctores.

Servicios

Sin embargo, si hablamos de otros servicios públicos denotaremos que la mayor parte de la jurisdicción cuenta con ellos. En cuanto al agua potable y drenaje, el 99% de la población se precia de contar con acceso a tales prestaciones, por supuesto no se está exento de algunos

detalles ciudadanos, como el desabasto en tiempo estiaje o el tortuguismo para reparar las fugas espontáneas.

En cuanto a la recolección de basura se tiene cubierto el 85% de la población, no obstante, el restante se solventa con la ayuda de los llamados "burreros" provenientes del pueblo vecino de San Pablo de las Salinas. Esta práctica es muy recurrente en esta zona, en sus calles es muy común percibir como una carreta armada por desechos domésticos es jalada por uno o dos asnos.

Encima del improvisado carruaje un guía suena la campa a la cual los vecinos responden con el acarreo de sus restos caseros hasta el pie del transporte. El "servidor" vacía la carga y el particular entrega algunas monedas, el sistema se repite varias veces hasta ser llenado el contenedor. Es tiempo de regresar a los vertederos clandestinos localizados en el mencionado asentamiento, tras del recolector quedan algunas bolsas y empaques expulsados por capricho del aire, bajo de ellos el excremento de las bestias dejan constancia de su paso.

El alumbrado público, de acuerdo a las cifras emanadas del gobierno municipal, tiene un avance del 90%. No obstante, debemos de hablar de la calidad del mismo el cual es muy diferente de acuerdo a la zona donde lo observemos. Consecuentemente, llega a ser común la existencia de luminarias con defectos o estropeadas a pesar de ser de últimas generaciones. La desventaja surge en sitios donde no es suficiente el servicio, como en cualquier otro lugar da pie al pillaje, asaltos y otros delitos poco castigados.

Esparcimiento

Pero no todo en Villa de las Flores e inmediaciones es labor cotidiana, el esparcimiento se denota por varias vías. El más sano lo localizamos en el parque natural Sierra de Guadalupe, al

costado sur, donde después de peregrinar por una serie de empinadas vialidades, un trecho intransitable para automotores da la bienvenida a todo visitante.

Al adentrarse al área verde la vista se pierde en un constante desfile de árboles, césped y olor a naturaleza. Entre las actividades a desarrollar se encuentra el campismo, el ciclismo y demás propias del ambiente forestal.

Otra alternativa la da el deportivo municipal, ubicado en la primera sección de la mencionada Villa, donde por una aportación mínima se tiene entrada libre las albercas. Esta opción es muy socorrida por la clase de escasos recursos, quienes en temporada de vacaciones abarrotan el pequeño mundo acuático con improvisados trajes de baño.

Para los adolescentes y jóvenes menores la distracción suele llegar de otra manera, mayoritariamente la oportunidad se presenta en las decenas de bares y centros de espectáculos presentes. Regularmente ese movimiento se aprecia en el fin de semana, cuando antros ofrecen fiestas de espuma, de burbujas o con cualquier otra temática, o en ciertos casos, con la presentación de artistas afines a los gustos mozos.

La diversión tradicional se manifiesta con la llegada de las fiestas de los pueblos los días 22 de julio, 10 de agosto y 4 de octubre. En esas fechas, los oriundos de La Magdalena, San Lorenzo Textitlac y Cabecera municipal, respectivamente, se disponen a disfrutar de las bondades de las ferias.

Organización Política

En el ámbito político la situación aparenta ser más inestable, todo parece seguir una línea proveniente desde las altas esferas del ayuntamiento, o al menos así lo hace sospechar noticias emanadas acerca de los gobernantes y ex gobernantes internos.

La inseguridad por los ediles coacalquenses se destapó hace pocos meses, cuando uno de los tres últimos munícipes salidos del Partido Acción Nacional, específicamente Alejandro Gamiño

Palacios, fue capturado en las inmediaciones de Tepito, acusado de tráfico de drogas. Tras tan significativo hecho, el contenido de las cloacas salió a flote, inmediatamente se revivieron ciertos escándalos sobre desvíos de fondos supuestamente originados durante la administración de Gamiño, es decir, de 1997 al 2000.

Por otra parte, se informó a la opinión pública el parentesco entre el mencionado personaje y la actual alcaldesa, Julieta Villalpando Riquelme, quien resultó ser una sobrina política. Ésto sólo fue la continuación de un potencial "poder tras el trono", pues quien administró los destinos durante el trienio 2000-2003 fue Alejandro Sánchez Domínguez, compadre y aparente cuñado de Gamiño.

En vísperas de las elecciones del 2006, las sospechas de desvío de recursos se acrecentaron, inclusive ésto pudo ser la causa de la falta de fondos para pagar lo más elemental para el funcionamiento burocrático, desde los sueldos de los empleados de confianza hasta las prestaciones navideñas del último año.

Todas estas causas y otras, como las dudas sobre los fondos de construcción del puente vehicular *Juan Pablo II*, sembraron una desconfianza electoral el pasado marzo de 2006. Derivado de lo anterior, el padrón eligió al candidato priísta, David Sánchez, como sucesor de Villalpando, rezagando al candidato azul al tercer lugar en las preferencias de los votantes.

A su vez, esas escasez monetaria y desestabilización política desembocó en una notoria falta de obras públicas en el territorio en cuestión, sólo basta observar los las irregularidades en el concreto de la vía López Portillo, las constantes inundaciones en épocas de lluvia y un sin fin de protestas de vecinos

Aunado a ello debemos comentar sobre los altos índices de abuso policiaco a lo largo y ancho de la demarcación. Sobre todo los automovilistas abarrotan de quejas a distintos medios de comunicación mas no a las oficinas de Seguridad Pública y Tránsito, muestra de la desconfianza de la población hacia sus autoridades. Detenciones arbitrarias por infracciones inexistentes,

extorsiones constantes, inseguridad latente alimentan diariamente el negro historial del cuerpo de "protección y vialidad".

Quizás por esas razones el poblador común y corriente decide acudir con alguno de los 59 delegados o jefes de manzana, por lo menos es escuchado aún cuando sabe de las casi nulas posibilidades de que su petición sea respondida favorablemente en el ayuntamiento.

Mientras tanto, la ciudadanía vive de acciones pasadas, después de todo, las calles lucen un tanto olvidadas por las presentes autoridades pero aún quedan vestigios de otros gobiernos, cuando se presumía ser el municipio campeón en bienestar social dentro del Estado de México. Los juegos infantiles pintados de azul continúan sobre el boulevard Coacalco, las casas de la tercera edad aún siguen con sus funciones habituales mientras las distintas sedes del DIF reciben un número mayor de demandantes.

No todo está perdido, aún parece estar lejano el día en que aquellas casas solas tan características de Villa de las Flores y donde habitan gente de toda clase social, lleguen a la decadencia. Mientras tanto, las historias cotidianas continuarán su rumbo en un mundo de movimiento constante, donde la jornada comienza horas antes de concluir la madrugada y termina con la soledad de la luz de la luna.

LA SOCIEDAD HIP HOPERA DE VILLA DE LAS FLORES

Características generales

Bajo el sol de de Villa de las Flores luce una urbe la cual siempre se presenta muy bien abarrotado por sus habitantes, paseantes, y traúnsentes sin importar la hora, después de todo es una ciudad.

En sus parques es común observar a los infantes correr tras un balón mientras sus familiares se empeñan en evitar que caigan el arroyo vehicular; más allá alguna pareja pasa su tiempo en arrumacos mientras ciertos jóvenes se empeñan en demostrar quienes son los mejores en el

básquetbol. A la par, un corredor se ejercita en las canchas pasando una y otra vez por el mismo lugar donde una señora, enfundada en un mandil y sentada frente a un puesto improvisado, trata de vender algunos dulces a los concurrentes.

En el mercado, el movimiento también es mayúsculo desde las primeras horas del día hasta la puesta del sol, compradores y ofertantes ponen de su parte para complementar la labor cotidiana del día. Sin embargo, esa misma inercia de gente ávida de invertir o gastar sus billetes, se traslada los fines de semana a los centros comerciales o a los centros de esparcimiento donde filas de curiosos desgastan el piso cerámico en busca del producto necesitado o deseado.

En las escuelas el son es similar, estudiantes de todos los niveles aglomeran las aulas públicas y algunas privadas inclusive fuera de la demarcación. Tras los primeros rayos de luz, pequeños enfundados en los más variados colores de uniforme se vuelcan hacia las distintas instituciones educativas a cumplir con sus obligaciones. En las puertas de dichos recintos no es difícil percibir a padres preocupados por el bienestar de sus vástagos a quienes protegen con la fuerza de una apresurada bendición, algunos patriarcas más se ocupan de comprar un refrigerio de último momento mientras los chiquillos deciden correr tras el aviso de una fatal chicharra.

En resumen, en esta colonia de Coacalco la vida poblacional es manifiesta en todo sentido, y de uno u otro lado es posible distinguir a los más característicos personajes: intelectuales, borrachitos, el loquito de la localidad, las abuelas impasibles, el gañan del volante, etc.

Por eso la tarea específica de localizar a los trabajadores de la rima, los hiphoperos, en ocasiones se torna un cuanto difícil. No importa donde se indague, ya sea un parque o un mercado, mucho menos en una escuela donde lo monótono de la vestimenta vuelve casi imposible la distinción de esos seres afectos a la música afroamericana de moda.

A veces la mejor fórmula para encontrarlos es esperar en un punto determinado, o bien, encaminarse a calles específicas donde los rumores lo indican. Tras varios minutos los

protagonistas suelen aparecer, ellos casi invariablemente se distinguen por un atuendo característico donde predomina los jeans extremadamente sueltos y jerseys alusivos a algún equipo de fútbol americano, béisbol, jockey etc. La apariencia se complementa con tenis, ya sea, Niké, Adidas ó Puma, además de un paliacate ajustado a la cabeza resguardando una gorra deportiva.

Muchas veces esa ropa llega a ser distinta y representante de una cultura similar en la esencia musical, aunque disímil en orígenes y principios. El chaleco deportivo se sustituye por camisas a cuadros extremadamente sobradas, de colores discretos o tristes, pantalón de mezclilla aún más bombachos y calzado atlético de marca más específica, no por nada tal chancleta se conoce como *bolillo*.

Sin embargo, si sólo juzgáramos por la apariencia física otros más quedarían fuera de la lista, son aquellos de quienes su exterior habla muy poco, lo más significativo lo llevan en su interior. Ellos puedan llevar casi cualquier indumentaria cotidiana, quizás un pants o una camisa tipo polo con diseños contemporáneos, no expresan ningún alarde o pertenencia a algún grupo específico.

El movimiento afroamericano se ha esparcido en varios rincones del planeta, y esta zona mexiquense no es la excepción, aquí el movimiento también tiene aficionados de todo tipo y con ópticas muy particulares dignas de tomarse en cuenta.

Esos chicos, conocidos por la sociedad solamente como *raperos*, individualmente son tan incomparables entre si como es lo natural en la raza humana, no obstante, para fines prácticos se han dividido en tres conjuntos considerando sus coincidencias en diferentes ámbitos. De tal manera, se asume el riesgo inherente de discriminar a alguna persona englobada dentro del grupo de estudio, no obstante, queda garantizada la correcta descripción en un nivel global destinada a los fines de la presente. Ladies and gentleman...Villa is in da house.

Los hiphoperos de carrera

Tras casi 30 años de historia el hip hop ha arrastrado ya a algunas generaciones, y desde ya hace tiempo en esta región coacalquense varios se han deleitado con las notas traídas principalmente por la *raza de ébano*.

Quienes han crecido con el hip hop en esta área son regularmente jóvenes de más de veinticinco años, quienes iniciaron su afición en los albores de los noventa, cuando MC Hammer y Vanilla Ice invadían los cuadrantes con sus temas *U Can't touch this* y *Ice ice baby*, respectivamente.

En esos días no era raro observar a chicos de secundaria y preparatoria quienes circulaban orgullosos su cassette original de los intérpretes enlistados. La moda del rap alcanzó nuestro país, tanto que ciertos personajes de la farándula adoptaron el estilo para encaminarlo a sus propias actividades a fin de sacar el mayor provecho de esa onda expansiva.

Así, cantantes tan diferentes como Yuri acogieron elementos del hip hop en sus productos, en ese sentido, *El Apagón (remix)* se convirtió en un éxito pasajero digno de enterrarse en el olvido. O bien, otro efecto de la onda expansiva fue el atrevimiento de ciertos protagonistas quienes combinaron su profesión con la de cantante rapero, ese fue el caso del combatiente de lucha libre *Konan*. Pero otros efectos se trasladaron al público de aquellos días y fue precisamente las modificaciones provocadas en el comportamiento, en la sapiencia, así como en las concepciones y actitudes de los escuchas afectos a ese ritmo musical.

Para tales personas el hip hop se convirtió en un producto ávido de ser consumido, traspasó el concepto de moda para transformarse en una sensación parte de la vida. De pronto, ese apego en cierta población de Villa de las Flores se transformó en una necesidad la cual empujaba a adquirir nuevos materiales musicales y todo lo relacionado al tópico.

Al inicio los interesados gradualmente establecieron una norma no escrita: el intercambiar de uno a otro los materiales llegados a sus manos. En ocasiones ese producto musical tenía un origen muy fortuito: era un cassette propiedad de un paisano quien arribó desde Estados

Unidos, o bien, se trataba de una grabación producida en alguna discoteca de moda la cual figuraba entre el catálogo de un puesto de productos pirata, etc.

De momento el boom disminuyó paulatinamente, pero para los hiphoperos quienes se quedaron con el agrado por conocer más del tema, la búsqueda por el conocimiento al respecto no se limitó, se convirtió en un deporte. No importó que en México la influencia disminuyera progresivamente para dar paso a otras modas como la lambada, el legado del rap fue una serie de seguidores quienes buscaban en todos lados (y con mucho esfuerzo) lo afín a su onda melódica de preferencia.

Para mediados de los noventa la búsqueda de la información no era tan fácil como lo es en nuestros días, en principio de cuentas no existía el Internet y en los distintos medios de difusión nacionales los temas relacionados eran casi nulos. Si se deseaba actualizar respecto a la materia lo más popular era conseguir revistas o grabaciones gabachas, la actividad exigía un tanto de dinero el cual generalmente era abastecido por el padre de familia del interfecto, algo posible en muchas familias de Villa de las Flores.

Con el efectivo en la mano, los muchachos coacalquenses acudían a tiendas como *Mix Up*, *Tower Records* o en menor medida, *Discolandia* a adquirir las cintas grabadas. Esas grabaciones eran caracterizadas por la leyenda *Made in U.S.A.*, mismas que se trataban de artistas cuya popularidad en la vecina nación norteaña continuaba vigente (no así en nuestra tierra).

Si la intención era abastecerse de noticias o detalles del ámbito, lo ideal era sumergirse en cualquier *Sanborn's* o en un puesto extraordinario a conseguir las revistas importadas como *Spice*, especializadas en el género musical, cuyo costo era elevado, lógicamente en idioma inglés y, en la mayoría de las ocasiones con meses de atraso.

Muy pocos eran quienes contaban con acceso a canales extranjeros a través de antena parabólica o suscripción a televisión restringida, los altos costos era un impedimento razonable. Pero esos detalles eran mínimos, lo esencial era contar con las actualizaciones al alcance de alguna u otra forma.

De ahí el ciclo reiniciaba con el préstamo entre cuates de la amplia gama de conquistas, las caras de sorpresa afloraban al ver las nuevas portadas, tras el asombro la revista recorría sin cesar una serie de manos por varios días.

En su caso, las audiocintas eran casi invariablemente copiadas para dar paso a un nuevo afortunado, este último imitaba a sus compañeros depositando su ilusión en un Sony HF o, en una mejor oportunidad, en un ejemplar de *Metal* (el de mejor calidad) el objetivo era duplicar el sonido a la altura del original. Con ese método muchas casas destilaron las notas de Wu Tan Clan, Public Enemy, Notorious BIG, 2Pac, Run DMC, Snoop Dogg, Dr. Dre, N.W.A., Bone Thugs and Harmony, entre otros.

Dentro de esa historia algunos sacaron provecho de la situación, ese es el caso de los hermanos Paul y Milton Patiño Hernández. Como fruto de su afición ellos conformaron gradualmente un compendio de cassetes (y posteriormente de cd's) hasta englobarse un número considerable, entre 70 y 80 ejemplares.

Tras el deterioro de la economía y el encarecimiento de las producciones melódicas (mayoritariamente traídas del extranjero)...

...ya no teníamos mucho dinero y tratamos de sacarle provecho a esa colección, de ahí salió la idea de vender las copias... Íbamos a ver a chavos, de esos (que veíamos) guangos, se los ofrecíamos y muchos sí y muchos no compraban. De ahí ya después sacamos para comprar nuestra computadora, ya con esa nos dedicamos a quemar los discos. (Patiño, Paul: Agosto 2006, Villa de las F.)

Al observar la considerable afluencia de hiphoperos en su lugar de origen, los consanguíneos se orientaron un poco más allá y así se aventuraron a organizar presentaciones con cantantes del género. Por aquellos días (hace tres o cuatro años) muchos artistas del ambiente underground se prestaron para las fiestas, así fue posible llevar a los bares y pequeñas discotecas de esa

urbe a gente como los entonces apenas conocidos Boca Floja, Petate Funky (de donde emergió *Big Metra*), MC Luka, JR, entre otros.

Con el boom en México del hip hop, al pasar los años de la presente década los exponentes cobraron cierta relevancia lo cual se tradujo en una cotización mayor por sus eventos, como resultado de esa inflación en el medio ya no fue posible repetir los eventos hip hoperos al no garantizarse las utilidades tras una inversión total donde se debía incluir propaganda, bebidas alcohólicas, boletos, alquiler del recinto, etc.

Actualmente, entre otras actividades los Patiño continúan con su negocio de venta de discos del cual están conscientes de su ilicitud, sin embargo, eso no les ha impedido proseguir los planes a la vez de sumar ejemplares a la serie, la cual ya sobrepasa la cantidad de más de dos mil títulos.

Otro de los casos donde se exponen a los hiphoperos más experimentados de este círculo son los integrantes de *Casta de Bronce*, un par de exponentes líricos quienes integraron en su vida el mundo del hip hop desde la década próxima pasada. Tras una serie de años de apego por el movimiento cultural en cuestión, Dougie y F.U. Nahui fundaron su dueto a partir de 1996, bajo un concepto autodefinido como de carácter social y reflexivo.

En sus fundamentos siempre desearon subrayar el aspecto del contenido antes de la estructura rítmica, es decir, lo importante de sus trabajos siempre se orientó a ofrecer un mensaje donde se exteriorice sus puntos de vista sobre los distintos tópicos sociales sin perder de vista las influencias de su cultura predilecta.

Integrantes del grupo hipopero *Casta de Bronce*, originarios de Villa de las Flores
(www.castadebronce.com)

Esta disposición se ha concretado porque...

...sabemos que si alguien nos regala unos minutos de su tiempo para escucharnos, tenemos la responsabilidad de expresar algo que salga de nuestros adentros, que haya sido resultado de un arduo análisis y que les sirva de algo a quien nos escucha, ya sea para identificarse, desahogarse o para pensar en algo que tal vez tenía presente, pero que no le había dedicado tiempo para reflexionar.
(www.castadebronce.com)

Sin embargo, no queda de lado el ámbito musical, porque a pesar de centrar su atención en el sentido lírico también tornan imperativo el crear un equilibrio en conjunto con la fracción melódica a fin de presentar un producto de calidad, digno de ser escuchado. Consecuentemente, ésto les augura la originalidad entre un mundo de mc's quienes se empeñan en imitar figuras de procedencia extranjera, sin ofrecer ni innovar en ningún aspecto de la cultura mexico-hipopera.

En este último aspecto es preciso señalar que, de acuerdo a su ideología, el copiar fielmente los modelos estadounidenses, puertorriqueños, españoles, entre otros, ha provocado un estancamiento en la figura del rapero nacional. Aunque no se niega la influencia de figuras

provenientes de distintas partes del mundo, especialmente del país vecino del norte, es un tanto conveniente desarrollar la efigie del intérprete hiphopero nacional a partir de la interacción del mismo con su propio medio.

Resultada la autoconcepción descrita, *Casta de Bronce* ha elaborado cinco producciones independientes, el primero se llamó Mexcal el cual salió a la luz en el 2001. Lo siguió un acoplado de siete canciones donde se destacaban los distintos estilos de varios grupos, la difusión del cd se logró gracias a la piratería tepitense la cual se encargó de mostrarla en algunas "tocadas".

En ese mismo año, el dueto coacalquense se alió con varios grupos de la escena nacional para dar paso al disco *Estilos Diversos* en el 2003. Dos años después surgió *Estado Krítko*, una mancomunidad entre *Casta* y la *Legión de Netzahualcóyotl* en cuyo compact disc se intentó resaltar la importancia del contenido lírico apegado a sampleos de huapangos, corridos, sones veracruzanos y demás sonidos del folklore nacional.

Finalmente, en el presente año ha salido a la luz *La lucha sigue*, un material con...

...rimas que buscan fomentar la lucha mental, espiritual y social, a partir de la reflexión de nuestras acciones y de nuestro contexto... La lucha sigue porque desde que nacemos vivimos en una lucha constante por sobrevivir, porque en el transcurso de la vida nos unimos a movimientos como el hip hop, el punk, el rock, etc. y luchamos para que crezcan y evolucionen, porque es un instinto con el que hemos llegado a este mundo.

(www.castadebronce.com)

Tanto Paul y Milton así como *Casta de Bronce* están incluidos dentro de una franja donde se representa a los más curtidos escuchas del hip hop en esta zona. Su apariencia es imprescindible, aunque no es muy llamativa, más bien evocan al hombre promedio con gustos un tanto específicos más no estrictos, sus pantalones son un poco flojos más no holgados y sus playeras varían entre las de cuello polo y las lisas de cuello en "v". Lo más especial es su calzado y algunas sudaderas con gorro, si es posible adquieren los de marca aunque sin distinguir un estilo propio, lo indispensable es el aspecto.

Su vida cotidiana respecto al mundo de la doble h no parece extraordinaria, más bien se concreta a un círculo de conocidos y/o donde aún se comparten tanto información, proyectos así como novedades musicales. Sus centros de reunión generalmente son las casas particulares, en ellas es común reproducir un disco de la rama mientras lo demás transcurre en una plática informal en torno a los cantantes, sus productos, tendencias, etc., o bien, acerca de política, cine, tv y otros.

Con la mano ocupada sosteniendo una cerveza, un refresco o un cigarro, las palabras se entrelazan en charlas donde las discusiones amistosas no pasan de puntos de vista particulares, donde regularmente las diferencias se disipan tras el convivio fraternal.

Si en alguna ocasión realizan fiestas éstas se realizan en los mismos hogares donde asisten algunos integrantes de gustos similares Regularmente se acompañan de pequeños equipos de sonido donde, si las condiciones lo permiten, los discjockeys realizan las delicias de los presentes. Esos ponediscos son los responsables de llevar la batuta y deben ser capaces de transmitir el ritmo a todo los concurrentes a fin de provocar en ellos una señal de diversión, el éxito será seguro si los chicos elevan sus manos al aire al compás de las notas tras llenarse el ambiente de gritos de júbilo.

Como resultado de su experiencia, las predilecciones rítmicas dentro del HH son muy características, eligen habitualmente a aquellos mc's alejados de la zaga comercial y más comprometidos con rimas y música más apegados al corazón que al deseo de obtener un lucro puro.

No niegan su apego añejo por los exponentes exitosos ahora famosos a nivel mundial, sin embargo, ahora aprecian a la cultura básica del movimiento que relatan la historia del barrio o donde se comparten las experiencias habituales de los hombres comunes, sin compromisos comerciales mayúsculos ni sentimientos falsos.

De sus labios se glorifican los nombres poco populares entre las esferas de la sociedad hiphopera global, más bien, son cantantes de gran reconocimiento lírico pero de menor difusión entre los medios, cuya fama se ha armado principalmente a través de la cultura oral de los aficionados.

De tal forma, en su vocabulario se escuchan los nombres de The Roots, Common, Talib Kweli, Dead-Press, Magisterio, MC Ipak, etc., es decir, valoran a quienes se mantienen alejados del glamour y/o crean letras más alejadas de la violencia, las drogas y la vida putrefacta de las calles. Por tanto, en su vida desechan en mayor medida lo creado por 50 Cents, Snoop Dogg, Eminem, Notorious BIG, P. Diddy y otros de similar linaje.

En esta parte, cabe resaltar un tanto su desaprobación hacia los otros grupos de fanáticos del género cohabitando en la región (próximos a tratar en apartados posteriores). La crítica no obedece a un afán de desprestigio ni de humillación, mas bien, el tenor va en un tono de desilusión al percibir a una población afectada por el desconocimiento de las raíces y conformación del hip hop, derivado de una mercantilización creciente basada en la promoción de valores un tanto embusteros y poco provechosos para la sociedad.

En cuanto su simpatía por la radio es un tanto distante, inclusive la mayoría de los entrevistados no ocultó su desconocimiento por *Vendetta*. Para ser más precisos, sólo uno de los aludidos manifestó haber escuchado el espacio aunque fortuitamente y con poco interés, por si fuese poco, los demás asintieron haber oído (si bien sólo de un modo poco frecuente) el segmento transmitido por Ibero (90.9 FM Ciudad de México) los días jueves: *Scracth momma*.

Considerando sus características grupales, se puede percibir que la principal desmotivación para acoplarse al foro radial fue originada, principalmente, por el cierto abandono padecido por parte de los medios de comunicación locales y nacionales, en tiempos pasados. De esa forma, el grupo en cuestión se habituó a renovar su información a través de otras vías, sin la necesidad de recurrir a la televisión mexicana o sus similares.

La tarea de localizar lo acorde a sus gustos siempre se convirtió en algo fortuito, o bien, en una proeza. Ahora, sus colecciones privadas o las facilidades otorgadas por el Internet, donde abundan los programas de descarga (muchas veces ilegales) de piezas musicales, parecen llenar sus necesidades en el rubro. También lo hacen los programas en la televisión restringida, ya sea por cable o vía satelital, especialmente si las emisiones se producen para el auditorio de Estados Unidos el cual, como ya se ha tratado en líneas anteriores, la aceptación hip hopera es mayúscula y diversa.

En resumen, ante la falta de cobertura por parte de los mass media a su alcance, el auditorio en cuestión trasladó su atención hacia otros lados donde se satisficiese su necesidad, ello sin importar el grado de dificultad representada para exponerse a los efectos gratificantes de los nuevos focos de atención.

Al paso del tiempo, la población en cuestión ha aprendido a sobrellevar la carencia de estímulos en los difusores mediáticos a su alcance, por tanto, al establecerse un programa con características afines, el hecho no representa una importancia mayúscula porque la masa consumidora ha adoptado ciertas características que hacen prescindible un producto que quizás años atrás pudo ser sumamente importante.

Aunque después de todo, entender sus opiniones con respecto las características de una radio útil para si mismos, representa un punto significativo en la construcción de un panorama global conforme a *Vendetta*. Después de todo se trata de auditorio potencial mismo que, si se logra captar su atención, representará un punto de apoyo para la toma de decisiones en aras de conservar vigente la emisión radial.

En un primer punto, los más experimentados hip hoperos del ambiente local han sugerido perder el miedo al cambio, por intuición o por pleno conocimiento a través de los años de consumir formatos y contenidos concebidos sólo para los fines comerciales.

Ellos apuestan por la introducción paulatina de artistas subterráneos con el suficiente potencial para difundir un producto de calidad, es decir, cuyo contenido exprese (y sienta)

letras donde se refleje una visión apegada a la sociedad donde se desarrolla, sin importar el idioma o su lugar de origen.

Consecuentemente, se percibe un cierto rechazo hacia las producciones comprometidas exclusivamente con los fines financieros, no les parece totalmente válido el hablar indiscriminadamente sobre tópicos sexuales o de violencia injustificada. En ese sentido se pronuncian por permitir el paso de exponentes quienes se ocupan en propagar argumentos más profundos, apegados a un razonamiento donde se denote una realidad propia de su sociedad sin recurrir a temas denigrantes para la misma.

Pero, en estos puntos la conformación de Vendetta ya se ha adelantado, en varias emisiones se han dado a conocer demos de devotos y producciones de promesas (con cierta carrera detrás) circundantes en las esferas del hh nacional. Quizás el punto pendiente se establece en el ámbito internacional, no es muy común el escuchar lanzamientos de novatos de la farándula de las distintas regiones del mundo. En la cuestión del rap inteligente no hay mayor problema, cada día es más común contar con la programación de piezas de *The Roots*, *Mos Def*, entre otros.

En otras invitaciones marcan la necesidad de formar un espacio dedicado a la historia del rap, de ese modo esperan combatir la ignorancia de los nuevos involucrados en el tema quienes, según su juicio, son muy afectos a reproducir una vida llena de vicios tras sujetarse a las líricas raperas de corte gangsta o, en otro modo, imitan estilos de vida erróneos y muy distantes de su propias circunstancias.

Conjuntamente se inclinan por establecer un sentido donde la noticia del género no quede sustraída, no hay mejor arma que el estar enterado de los acontecimientos, máxime cuando el conocimiento les representa una parte fundamental en su vida social. Dentro de esas ideas favorecen la difusión de las biografías de los *trabajadores del micrófono*, después de todo no sólo se trata de escuchar y moverse, también les parece útil difundir detalles a fin de apreciar trayectorias con los mas distintos orígenes, desarrollos y logros.

En menor medida, proponen crear emisiones específicas brindadas a un subgénero específico, así se da un paso a la profundización del estudio sin segregar ningún subritmo. En este recinto espacial, por ejemplo, una emisión se destinaría al *jazzy rap*, en otra oportunidad el invitado estelar sería el *Drum N bass*, sucesivamente hasta cubrir todas las facetas posibles.

Sin duda, esta franja poblacional ya ha recorrido cierto itinerario por las notas hip hoperas, por ello, les es indispensable transmitir ciertos conocimientos a las nuevas generaciones, sobre todo a aquellas quienes recientemente ingresaron al círculo. Después de todo el hip hop no es una moda, es una cultura digna de ser conocida desde todos lados, no todo es 50 Cents, ni G-Unit... es más que eso.

Está de moda ser negro

A este grupo es el más fácil de reconocer, regularmente su atuendo es una característica inequívoca de sus preferencias musicales, casi siempre se enfundan en jerseys y jeans extremadamente holgados, aderezados con calzado deportivo de muy buena marca.

Estos hiphoperos son los más fáciles de identificar y encontrar a simple vista, se asocian en sus propias calles, en parques públicos o en discotecas donde se organizan tardeadas sin restricción de entrada para imberbes. Tales chicos regularmente son menores de edad, dependen económicamente de sus padres y desconocen generalmente las artistas del género musical en tesis.

Ellos son producto de un nuevo empuje fraguado con el nacimiento del presente milenio. Por aquel tiempo surgió en el ámbito internacional una nueva estrella, Eminem, un chico blanco quien traspasó las barreras del idioma, de las culturas y las naciones, México no fue la excepción, aunque en una escala menor.

En aquel entonces el fenómeno aconteció paulatinamente, día tras día aparecieron ejemplos de hip hop en medios audiovisuales, en revistas y en discos grabados. En este último rubro destacó la compañía *Universal Records* de México, la cual se atrevió a editar compactos de distintos

exponentes mientras sus congéneres producían ejemplares con artistas y géneros que garantizaban, por lo menos en el papel, altas ventas.

Tras la primera llamada de atención otros medios acogieron la idea de fomentar los mensajes hiphoperos, en esa primera fase hacia del boom rapero los encargados de continuar la onda fueron las emisoras de la televisión privada, entre ellas canales como *Telehit*, *Much Music* y *MTV Latino*. En radio una de las pioneras fue la extinta *Radioactivo*, del 98.5 FM Ciudad de México, en cuyos espacios nocturnos se pasearon notas musicales de la raza de color.

Dados los primeros acercamientos entre los oferentes mediáticos y sus consumidores, el resultado fue un tanto predecible, más si consideramos la cierta accesibilidad de los habitantes de Villa de las Flores hacia el Telecable local el cual ha penetrado aceptablemente.

Posteriormente, el fenómeno se traslado a los medios de acceso abierto, ya en tiempos más recientes el ritmo y la rima se popularizó hasta ofrecer videos en canal Once; cantantes de pop alternando con sus cólegas raperos (el caso de Thalía con su tema *I Want you/ Me pones sexy* donde destaca Fat Joe) y; a últimas fechas, los anuncios y comerciales exhiben elementos del ramo, por ejemplo, la campaña de la Secretaría de Salud para fomentar el uso del condón donde se reproducen tales elementos culturales y/o el caso de *Big Metra* quien es parte de la campaña de los preservativos *Sico*.

De esa forma, adolescentes aficionados de la doble h surgieron a la escena municipal aunque, a decir verdad, no se integraron a la comunidad específica ya existente. Más bien, comenzaron a formar pequeñas agrupaciones con camaradas de edad e ideas similares.

La convivencia con sus antecesores (el grupo descrito en el apartado anterior) se entorpeció un tanto por distintos factores, unos de ellos fue la disparidad de edad. Aunque el mayor obstáculo, desde un punto vista particular, se debió a la distinta forma de integración de cada conjunto con respecto al hip hop. Mientras los *más viejos de la comarca* atravesaron un proceso más complejo donde buscaron su incorporación a medios cuyo contenido se especificara a sus

necesidades, los segundos se adaptaron consecuentemente a una serie de mensajes para dar paso a una preferencia erigida a partir de esa sobreexposición.

En momentos posteriores, esa cadena generó un proceso ya un tanto familiar donde las posesiones musicales eran compartidos entre compañeros de clan, muchos se integraron más a la extirpe para dar paso a una comunidad de hip hoperos; otros sólo agregaron el género al catálogo de repertorio de su preferencia.

Cabe destacar que en esta sociedad existen una serie de células integradas por varios elementos con apego a la cultura en juicio, no obstante, la convivencia con otros conjuntos es un tanto limitada, quizás sólo se conocen visualmente o por amistades comunes. La interacción más cercana se concreta en las discotecas, bares o sitios donde de vez en cuando se organizan tocadas consagradas a la rima rapera.

Como ya se enlistó, a esta clase de chicos les es un tanto más sencillo identificarles, casi siempre se visten de acuerdo a las normas dictadas por la moda especializada. Esas prendas son de un alto costo, sobre todo por las marcas que pagan ciertas regalías a las *estrellas* negras (sobre todo en el calzado deportivo).

Para satisfacer la necesidad la mayoría de los cuestionados admitió la dependencia económica para con sus padres o tutores quienes, muchas veces, no son de grandes ingresos monetarios pero intentan otorgarles gustos a sus hijos a pesar del desfalco que llega a ser de miles de pesos. Nada parece sustituir la satisfacción de vestir un buen pantalón *Rocka and Wear* o unos tenis *ADIDAS*.

Esa misma dependencia paternal es manifiesta si se trata de adquirir música grabada, máxime cuando los precios llegan a oscilar entre los \$150 y los \$500 por unidad. Otra salida es recurrir a los discos quemados cuyo costo no sobrepasa los \$30 y, entre otras ventajas, hasta se pueden conseguir dentro de la misma colonia o municipio.

Hay quienes, gracias a las facilidades particulares, se valen de los adelantos tecnológicos para obtener sus canciones a través de la red de redes. Con la ayuda de la computadora se valen de programas especiales para compartir archivos musicales entre cibernautas, posteriormente esos trofeos se vacían en un cd grabable, se depositan en un aparato portátil de mp3 o en un IPOD. Después de todo nos encontramos en la era de la información.

Ya en su círculo social, el clan regularmente se avoca a reproducir una actividad específica de la cultura hipopera aunque sin llegar a ser grandes representantes. Un segmento gusta de estampar grafittis en las paredes a lo largo y ancho de su colonia y otras aldeañas, esos generalmente son firmas propias o leyendas con significado particular para el autor o la camarilla. Es muy raro visualizar grandes extensiones de lienzo urbano dedicado a una obra elaborada o de profundidad.

En este punto aparentemente hay dos limitantes: una es la escasa dedicación y conocimiento de los practicantes hacia la actividad; por otra parte, el acoso de los policías del ayuntamiento para los chicos, sobre todo los adolescentes quienes regularmente son presas de la autoridad local que, dicho sea de paso, no disimulan su fama de corruptos.

Una calle de Villa de las Flores donde aficionados del hip hop demuestran sus preferencias a través del grafitti..

(Foto propia del autor, julio 2006)

En el breakdance la participación es un poco escasa, aunque si se detecta la presencia de algunos bailarines acrobáticos. Regularmente los muchachos se organizan para obtener un tapete y una grabadora indispensables para este hobby, abastecido con sus herramientas lucen sus mejores pasos ante el público presente, casi siempre los puros *cuates*.

En el rubro del djing el concurso puede declararse desierto, por lo menos durante la investigación no se encontró algún expositor del ramo, todo lo contrario se aprecia en el MCing o rapeo.

Dentro de la esfera local es posible degustar alguna probada de los trabajadores de la lírica, pero es preciso subrayar que en su estilo se denota casi siempre una canción de previamente escrita por puño propio, es decir, no son muy apegados a la improvisación ni a la batalla verbal tal como sucede en la corriente norteamericana o en sus colegas más experimentados. Entre los tópicos de sus creaciones se encuentran los afines a su entorno a sus preocupaciones como adolescentes y postadolescentes: el aborto, las drogas, la inseguridad, etc.

Pero si hablamos de sus conocimientos musicales denotaremos cierta privación al respecto y/o una total inclinación al hip hop más anunciado o susceptible de ser conseguido en los medios radiales y audiovisuales. Entre su vocabulario invariablemente surgen los nombres de 50 Cents, Eminem, Dr. Dre, Obie Trice, G-UNIT y otros estrictamente dictados por la fama del escenario anglosajón.

Tras el poco repertorio en su haber de este grupo específico, hay quienes han optado por prendarse a un sólo autor. De tal manera, existen chicos quienes tapizan su cuarto con pósters de su ídolo, coleccionan los quince álbumes en su haber, se estilizan (o rapan) su pelo a la onda, imitan sus ideas y hasta la forma de caminar de ese ícono mediático.

Mi música es selecta, no me gusta de todo... esos (cantantes) tienen algo, personalidad, estilo, no sé, sobre todo es la música lo que me hace seguir a 2Pac un poco más que a los demás, exteriorizó Alán Rodríguez, un chico de la localidad.

Habitualmente basan su preferencia, de acuerdo a sus propias palabras, a la gran forma de rimar por parte de los cantantes nombrados. Sin embargo, la mayoría de los indagados negaron conocer el idioma inglés e igualmente manifestaron su ignorancia por el contenido lírico y otros tópicos relacionados al hip hop.

Casi no sé del rap antiguo, aunque si tengo un cassette de canciones viejas, de los sesentas o algo así, declaró Jorge Ariel García Tovón, otro residente del área.

Quienes si admitieron saber el sentido de las letras (generalmente donde reina el mundo de las drogas, sexo, crimen y otros males de la sociedad) indicaron que no estaban de acuerdo con la mayor parte del mensaje, sin embargo, consintieron la divulgación irrestricta de esa música ya que dejan la responsabilidad de los actos expuestos al criterio personal de cada individuo.

En cuanto a sus preferencias en radio, aproximadamente la mitad de los encuestados exteriorizaron su predilección por *Reactor 105*, aunque sólo el 50% de ellos son *clientes* habituales de Vendetta.

Hay muchas razones para explicar estas tendencias, hay quienes mencionaron su predilección por 105.7, aunque también incluyeron a otros sintonías de corte pop, entre ellas, 99.3 (Digital 99) y 104.9 (EXA). La motivación es un tanto implícita, son asiduos a digerir la moda dictada por los medios de difusión, por lo tanto es muy cómodo esperar las notas de su artistas en cualquier momento del día.

Algo distinto sucede en *Reactor*, por su naturaleza tienden a reproducir distintas facetas de la música moderna contemporánea sin comprometerse netamente a los intereses monetarios. Por tanto, es impredecible conocer el momento exacto donde aparecerá una pieza rapera, cuando ese es el caso surge una nueva directriz, el espacio radiofónico es susceptible de ser ocupado por una canción clásica, por un artista underground, un estreno mundial del ídolo del momento, etc. Eso ofrece una limitante a nuestro grupo en cuestión, ellos se interesan por consumir lo de boga, al no hallarlo tan expeditamente en 105.7 prefieren emigrar su atención a otras frecuencias.

Sin embargo, quienes aún así se sitúan en *Reactor* expresaron principalmente dos puntos en torno a *Vendetta*: En primer lugar les parece acertado el confinar a un espacio la música de sus amores, de esa forma les es más accesible disfrutar la armonía de la raza de chocolate, así no es preciso ignorar deliberadamente a otras bandas cuyos productos sonoros no les atrae.

Por otro lado, emitieron su desacuerdo con el horario del programa, para tales personas el sábado a las cuatro de la tarde les significa muchas desventajas pues es un espacio destinado a otros compromisos ya sea sociales, escolares o de otra índole. En ese rubro optan por una hora de inicio más temprana, alrededor del mediodía, cuando las labores exigen permanecer en casa, el lugar ideal para aprovechar las ventajas de un medio como la radio.

Pero sus sugerencias no quedan en un simple acomodo de tiempo, también se pronunciaron por la creación de un espacio donde se detalle la biografía de cantantes, varios entrevistados argumentaron que tal medida les ayudaría a conocer un poco más a profundidad el movimiento del hip hop tras saber los primeros pasos de sus íconos.

Otros más optaron por pedir la dedicación de un programa completo a la obra de trovadores urbanos en específico, de acuerdo a sus argumentos, con ese esquema se informarían adecuadamente de la evolución musical de sus ídolos...

Para que los chavos también los conocieran un poco más, es bueno que nos den un poco más de información porque aquí muchos si se meten en Internet y en otras cosas para investigar, pero no van en muy camino por ese aspecto".

(Rodríguez, julio 2006).

Sin embargo, la lista de candidatos a esta terna resultó ser muy limitada, regularmente se mencionaron a exponentes posicionados en sus quince minutos de fama.

Quizás algunos de ellos continúen con el interés por indagar sobre las alternativas dentro del mismo género para transformarse posteriormente en un conocedor de carrera, máxime con los adelantos tecnológicos los cuales permiten obtener información en unos cuantos segundos, a diferencia de hace unos cuantos años.

Mientras tanto, los aficionados concebidos a partir del engendro de la moda si han pedido más datos del tema, aunque se centraron en referencias básicas limitadas a unos cuantos artistas. No se intentó cruzar la línea del más allá, de la historia musical global, de los clásicos del hip hop, de los orígenes del movimiento, etc.

Tal comportamiento asemeja en demasía a una de las prácticas mexicanas más socorridas, el de explotar al máximo al producto mediático hasta sus últimas consecuencias. Por ejemplo, tras el éxito de la película mexicana *Amores Perros*, se conformó una serie de explotación mercantil tras el fenómeno, el filme se concibió como una revolución en la industria nacional la cual sentó un precedente al resurgimiento del nuevo cine mexicano de calidad.

De ese trastorno publicitario se consolidaron y posicionaron dos actores en las preferencias del público de nuestra nación: Gael García y Diego Luna. Tras su triunfo tales histriones fueron solicitados en otros papeles mientras que, a la par, los medios de difusión se encargaron de dar importancia al entorno personal de tales protagonistas hasta caer en cuestiones totalmente irrelevantes o fuera de sentido de acuerdo a la profesión.

Paralelamente, al llenarse los espacios del entorno de García y Luna, la fábrica de trabajadores del séptimo arte y los medios mismos impidieron el desarrollo de nuevos valores de la rama, destinando así las oportunidades a sólo dos estrellas producto de la boga más que del talento.

Si trasladamos el caso al tópico que nos ocupa el resultado no sería muy distinto, quizás hasta desembocaría en un efecto donde el hastío sería el principal promotor de la extinción de la música hip hop en los cuadrantes radiofónicos. Al parecer no conviene abastecer la programación en unos cuantos ejemplares, máxime cuando se estima la población de cantantes del género en cientos, todos ellos con distintos estilos, letras, producciones, preferencias, recursos, etc.

De tal forma, una de las aspiraciones de *Vendetta* es el de preservar por un buen tiempo la transmisión de su espacio, y bajo este contexto uno de sus preceptos quedaría totalmente justificado al fomentar la difusión de todo tipo de hip hop sin alentar indiscriminadamente un

estilo, artista o corriente sobre otra ni dejar la decisión al albedrío de los intereses comerciales puros:

*"En nuestro programa la canción más pedida es **In da club de 50 Cents**, nunca la hemos puesto"* comentó Olegnowics.

De hecho, el inclinarse hacia una franja donde los terrenos monetarios dictaran exclusivamente la lista de programación sería un tanto remoto: Por un lado, el espacio construiría su propio fin al transformarse en una parte incongruente al corte de la estación, desviaría sus principios donde se pretende difundir la parte músico-cultural para dar paso a un segmento sin fundamentos para permanecer en *Reactor*.

Por otra parte, encontraría una serie de obstáculos los cuales harían inviable su supervivencia, aún en otra radiodifusora. La primera sería la búsqueda de patrocinadores o anunciantes debido a la poca población atraída por este género; sin embargo, lo más preocupante se centraría en ese fastidio o aburrimiento causado en los radioescuchas al consumir continuamente las mismas piezas o artistas.

Como ya fue puntualizado líneas atrás, el auditorio mexicano se ha acostumbrado a la repetición constante de canciones y la sobreexplotación de artistas en sus momentos de gloria. De esa forma a lo largo y ancho de la geografía nacional no pasa día sin escuchar el grupo *Rebelde*, u hora donde no se toque *Hips don't lie* interpretada por Shakira.

Si el hip hop se construyera a ese nivel, se resentiría aún más los estragos de esa decisión de alimentar al auditorio constantemente de productos limitados. En ese caso el movimiento sería tratado como una moda carente de pasado y con proyección muy limitada a futuro, donde no se aprovecharía el ancho catálogo de subgéneros ni intérpretes.

Ni Vatos ni Locos

Tras la sombra de caras adustas se refleja cierta inseguridad maquillada con aparente gallardía. Sus ropas imitan a aquellas utilizadas por los pandilleros del área de Los Ángeles, después de todo son una herencia de las bandas residentes por aquellos lares de Gringolandia. Estos chicos no residen propiamente en Villa de las Flores, más bien, circundan en otras colonias de un nivel socioeconómico inferior, circundantes al área en cuestión. Se incluyen en la presente porque han influido de alguna manera en la comunidad hip hopera de la comarca, quizás más a nivel social que musical.

Sus pantalones son extremadamente agüados al igual que sus jerseys con motivos guadalupanos o de cualquier otro tópico referente a su más sentida inclinación: el barrio., Porque todo gira alrededor de sus calles, donde se ha crecido y desarrollado con todas sus conveniencias y todas sus carencias, ahí donde han dejado su alma a cambio de una lealtad a prueba de cualquier tipo de violencia o presión policíaca.

Ellos figuran como producto de una transculturación masiva susceptible de una gran cobertura mediática, en nuestro país los conocemos como *Maras Salvatruchas*, *valedores del Barrio 18*, *Barrio 13*, etc. Aunque residen en colonias nacionales, sus costumbres son apegadas a las originadas en los ghettos estadounidenses de mexicanos, salvadoreños y otros de origen centroamericano.

En territorio norteamericano estos pandilleros, o *maras* como generalmente se nombran, se dedican a una serie de ilícitos donde se cuenta desde el tráfico de indocumentados hasta el transporte ilegal de marihuana o cualquier otra sustancia prohibida. A decir verdad, estos personajes de aspectos cholos e invadidos por una serie de tatuajes, son catalogados como una mafia de conexiones internacionales y de considerable envergadura. Sus actos criminales abarcan desde la mencionada costa californiana hasta las naciones centroamericanas incluyendo Honduras y Nicaragua.

Desde estos últimos puntos geográficos generalmente se controla el comercio de aspirantes a indocumentados en la tierra del Tío Sam, muchos de los mareros cobran miles de dólares para pasar a sus víctimas en un primer empuje hasta Chiapas, posteriormente cruzan nuestro

territorio nacional hasta los límites del *sueño americano* con la ayuda de una red de participantes que pueden llegar a ser decenas o miles.

En el ámbito del narcocomercio la situación no es muy distinta, los infractores se valen de sus células esparcidas a lo largo de su territorio de influencia para lograr su objetivo, el común denominador es la desobediencia civil y la trasgresión de las normas jurídicas y civiles.

Pero esta expansión de pequeños subgrupos no surgió de manera súbita, más bien, fue producto de una serie de eventos conectados. Principalmente se dio por el número considerable de migrantes quienes dejaron sus lugares de origen a causa de las guerrillas, la falta de empleo, el insuficiente sustento económico, la desigualdad social, etc.

Sin embargo, en la urbe Angelina muchos de ellos no superaron sus propias expectativas, sólo trasladaron su precario nivel de vida a calles extranjeras donde sus costumbres interactuaron con las locales para ofrecer una nueva conducta.

Así se crearon nuevas cuadrillas de maleantes en la zona metropolitana de L.A.: *la Barrio Dieciocho* ó *B18* comenzó en 1966 y la *Mara Salvatrucha* o *MS13* en 1985. Ambas se derivan de los cholos pero existe una diferencia fundamental entre ellas: la primera se identifica principalmente con el bando mexicano, mientras la segunda se refiere al ámbito salvadoreño o centroamericano, sin embargo, no son las únicas.

Los grupos mencionados

"poseen rasgos provenientes de esa larga tradición pandilleril: surgen como subproducto social e identitario de los marginados suburbios de inmigrantes, de donde les viene ese hondo sentimiento de reivindicación territorial; echan mano de la violencia no sólo por sobrevivencia o al ser reclutadas por estructuras delictivas más complejas y poderosas, sino sobre todo como un recurso de comunicación, de interpelación frente al mundo exterior; si bien cada pandilla de cuadra, calle, barrio, colonia se forma por razones de apropiación de identidad (empowerment que le

llaman en inglés), quienes logran sobrevivir a la violencia ambiente pueden eventualmente integrarse o encabezar organizaciones de crimen organizado."

(Lara K lahr dentro de Día Siete, Número 318, Septiembre 2006)

A la postre, tales personajes (algunos ya con descendencia) retornaron a sus tierras donde revelaron parte de su nueva conducta, eso resultó en una imitación de los hábitos aprendidos en la región extranjera aplicados en su propio medio. De esa forma se congregaron las células o *clicás*, muchas de ellas al servicio de las redes descritas, o bien, algunas casi aisladas desenvolviéndose en su propio círculo a fin de conseguir su propia área de influencia, por supuesto, sin dejar de lado la amenaza representada por una banda rival.

En pocas palabras, cada miembro de estas bandas debe mostrar fidelidad y respeto a su institución callejera, para ello se someten a un rito de iniciación el cual consiste en el sometimiento a golpes por los otros miembros del clan. La duración de tal ceremonia es muy representativa, se mantiene por 13 segundos si se aspira a integrarse a la B13 o a la MS13, ó 18 segundos si la meta es entrar a la B18.

Tras superar la lluvia de porrazos el nuevo compadre está listo para enfrentarse a las consecuencias de su propia decisión, la principal es la de mantener el orgullo de la organización. Si alguien desea desintegrarla o mancillarla, la obligación es dar la cara incluso hasta ofrecer su propia humanidad, lo más sagrado es la *clica* y todo lo concerniente a la misma.

En esas órbitas, donde no existe un jefe específico sino un líder carismático, la violencia y el fanatismo son el común denominador en un mundo lleno de reglas no escritas. Las áreas circunvecinas a Vila de las Flores no están exentas de estas disposiciones, por ello, jóvenes de comunidades como San Rafael, Prados de Ecatepec, San Pablo de las Salinas, Potrero La Laguna, etc. se entregan a merced de estas pequeñas (des)organizaciones.

Tales estos chicos, quienes regularmente no sobrepasan la mayoría de edad, suelen pisar territorio de Villa de las Flores por muchas razones. Algunos consumen productos a la venta en la zona como ropa, música, alimentos, etc; otros se unen a fin de vivir *la vida loca* en espacios

públicos donde grafitean su nombre o el de la banda para delimitar su área de influencia; algunos más se valen de las artes del malandrismo para delinquir, inclusive buscan a raperos de la zona para quitarles sus atuendos, sus discos, sus reproductores de música etc, al fin y al cabo sus gustos en esos rubros tienen cierta coincidencia y no hay mejor forma que conseguirlos gratis y a la fuerza.

Su aspecto exterior ya ha sido un tanto descrito pero se puede resumir sencillamente: son sub-cholos. Su ropa deja mucho a la imaginación, regularmente es holgada, con paliacate o gorra en la cabeza y con calzado tipo *bolillo* (denominado así porque su aspecto asemeja a tal alimento). Hay quienes lucen playera blanca en cuello redondo o una pequeña camisa de tirantes la cual no disimula el sin fin de tatuajes posibles en una persona de esta especificación.

Sin embargo, todo eso merece un significado, desde el más mínimo detalle o accesorio. Usar la gorra en alto remite a tener la frente en alto; emplear lentes oscuros es señal de mantenerse alerta sin revelar sus propias intenciones; calzar los zapatos referidos (bolillos) evocan al "pan nuestro de cada día"; el contar con un rosario remite a las cuestiones religiosas, sobre todo a lo referente a la Virgen de Guadalupe...

El tenor es el mismo en cuanto a los tatuajes, una tradición muy arraigada entre estos personajes. En el cuerpo puede quedar el nombre de la pandilla; la lágrima en el ojo representa el asesinato perpetrado por el mismo quien presta su piel a manera de lienzo; tres puntos en la cara dictan la lealtad a la clicca, la jefa (la madre) y al barrio, etc.

Sus reglas también son un tanto estrictas y significantes: todos quedan de acuerdo en los lugares y horas de reunión, si alguien no cumple está obligado a soportar instantes de golpes inmisericordes. De la misma manera, el deber se traslada a un hecho externo: todo quien se "tope" con una banda rival o con algún integrante de ella, necesita enfrentarse para demostrar el respeto y la lealtad de su bando, no importa si la cuestión numérica o la fuerza física están en contra.

Y en gran medida es un orgullo exponer toda esa cultura (o subcultura) en los medios de difusión es un gran orgullo. Se considera un gran logro el salir en los audiovisuales mostrando los códigos característicos de la banda, ya sea con la ayuda de las manos o cualquier otra parte del cuerpo.

Aparte de la jerarquía dada por abrirse en mass media a través de señas digitales, otras prácticas ensalzan la actividad del marero, lo cual llega a alimentar esa simpatía como líder carismático de sus congéneres. Entre algunas de ellas está el contar con el mayor número de tatuajes, por supuesto, con un significado individual por gráfico; el provenir de una organización pandilleril de Estados Unidos; haber asesinado, sobre todo si el sacrificado pertenecía a una banda rival; el haber ingresado o permanecer en la cárcel, o también, haber burlado o dañado a algún policía (u otro signo de autoridad) durante persecuciones tras infringir en actos criminales; etc.

Ese estilo de vida se traslada a sus preferencias musicales los cuales llevan consigo cierta herencia de su paso por las calles angelinas. Esta franja poblacional se inclina por el hip hop chicano cuyas letras, generalmente interpretadas en español o en spanglish, refieren a *la vida loca*.

A toda costa les es indispensable subrayar el orgullo de ser *brownie*, el resaltar la importancia de la raza de bronce cuya herencia mexicana es imposible dejar de lado. Del mismo modo, gustan de oír el ambiente pandilleril en las letras de sus ídolos con sangre azteca, las escenas de tráfico de drogas, violencia, sexo y todo lo concerniente a lo ilegal les acomoda como el poeta quien les diseña un retrato de la sociedad donde viven o desean vivir.

Esas líricas también les ayuda a envalentonarse, les justifica su uso de violencia y les exalta sus ganas por defender su territorio a costa de cualquier sacrificio. Parece imperativo exponerse a mensajes donde se justifique la entrega total e incondicional a una organización y a un barrio a la que casi se le debe la existencia.

Por tanto, sus artistas se circundan en aquellos quienes llevan tatuados, física y moralmente, la jerarquía de su comarca. Entre ellos contamos a los *Mexakingz*, *Sociedad Café*, *South Park Mexican*, *Diablo*, *Pshyco Realm*, *Funkdoobiest*, *Jae-P* y algunos otros tan representativos de la cultura chicana y pertenecientes al subgénero del latin rap.

Estos últimos se han convertido portavoces de la comunidad global en tesis, aunque no parecería raro sobre todo si analizamos los efectos de los medios de difusión en el apartado donde se describe a los líderes de opinión. Sin embargo, el fenómeno retoma cierto realce porque los *rimadores* nombrados son un producto inherente al mundo de la farándula, es decir, retoman espacios en las frecuencias hertzianas, frente a las cámaras de t.v., se presentan en las notas periodísticas. Consecuentemente, la comunidad ve con cierta vehemencia tal acto, a final de cuentas, los exponentes se valen de organizaciones mediáticas para mostrar su legado, uno de los preceptos de gran significado para su causa.

Pero al tiempo de indagar sus gustos musicales en radio a nivel particular muy pocos accedieron, sobre todo por su naturaleza renuente y subversiva, pero quienes lo permitieron si aceptaron su preferencia por *Reactor* porque "*si pasan rolas que nos later!*". Vale la pena mencionar que mostraron su simpatía por *Vendetta* porque les pareció un espacio donde si se ha puesto atención al hip hop en español, lo cual les parece de muy buena calidad y digno de ser reconocido por sus letras donde se destaca el reflejo de las calles citadinas. Asimismo, favorecen la transmisión de dicho espacio porque son de los pocos lugares donde se les ha destinado un lugar para los representantes de su cultura, gracias a ellos han escuchado piezas de *Cypress Hill*, *Pshyco Realm* y otros.

En cuanto a su espacio sabatino no les parece inconveniente, pero abogarían por un horario un tanto más temprano por razones de simple comodidad. En cuanto a su programación sólo piden una mayor apertura para los cantantes de corte o influencia chicana, sobre todo *Sociedad Café* a quienes consideran los personajes más adheridos a su movimiento.

En ese tenor, en la medida de la posible apoyarían la creación de un programa entero (aunque sea sólo uno) con artistas de su predilección. La intención es demostrar al auditorio el porque

de su movimiento apegado a la defensa de su honor del barrio, a pesar de sus métodos violentos o razones incomprendidas.

Al respecto Daniel Polo, uno de los encuestados y perteneciente a la franja de los *homiez* comentó:

Después de todo nosotros si le tenemos corazón a nuestras calles, y esos cuates (los cantantes) pues dicen lo que nosotros no podemos decir. Estaría chido que los pasaran mas seguido, así ya todos sabríamos porque nos vestimos así, porque caminamos así y hasta porque nos ponemos en la madre con un 18 (del barrio 18, sus oponentes), para que nos respeten.

La noche ha caído en esta región de la zona norte del área metropolitana, el Velas sigiloso ingresa a su casa con cierto temor, lo mejor es no despertar a sus padres. La llave entra silenciosa al cerrojo, camina unos cuantos pasos y al instante encuentra con otra puerta la cual agranda aún más la distancia entre la seguridad de su habitación y la incertidumbre de la oscuridad.

Tras sortear el obstáculo se dispone a subir las escaleras, sin embargo, el interruptor súbitamente da paso a la luminosidad artificial. A lo lejos una figura femenina de cabello enredado comienza una letanía ya un tanto conocida por Javier, tras unos minutos de una interminable perorata aparece una nueva silueta más redonda y enfundada en boxers con estampados de Homero Simpson.

El rosario se ha tornado un poco más violento, aquella voz ronca reprocha la compañía de los amigos, lo anormal de la apariencia, lo mediocre de las calificaciones escolares. De pronto, el sermón ha cesado, por un acuerdo unilateral del jefe de familia, la discusión se ha pospuesto para el día siguiente, todos se dirigen a sus aposentos a la junta de pestañas.

Al llegar a su recinto, con el cansancio auestas Javier se deshace poco a poco de su atuendo preferido, los pantalones han caído al suelo en una

posición caprichosa, junto a los tenis y la playera negra. Tumbado de frente al techo el joven observa a su alrededor, a un lado su reproductor de discos compactos espera silencioso, mientras tanto, en un estante sobresale la gran variedad de títulos: 2Pac, Snoop, Dogg, Eminem, Ice Cube... es una lista interminable.

Los ojos poco a poco se cierran sin remedio alguno, ha pasado un buen sábado, la compañía de amigos, de una buena cerveza y de un gran momento musical han deleitado un día más de ese aficionado cultural. Pero siempre habrá tiempo para más, nunca será suficiente la camarería, una excelente plática, un ejemplar musical más en el catálogo y una emisión sabatina más de Vendetta... *el programa de hip hop por Reactor*. Por ahora la televisión y la radio están inertes, con ellas las estrellas se han apagado para dar paso al manto estelar, la luna sonrío a la espera de su relevo el sol mientras el sueño reparador de Javier reactiva su mente y sus ganas por vivir en su mundo... el hip hop...

CONCLUSIONES

El hip hop es una onda musical de origen afroamericano el cual ofrece la posibilidad de contener casi cualquier tipo de mensaje. En su lugar de origen, Estados Unidos, tal corriente goza de una aceptable popularidad y una extendida comercialización alrededor de si misma.

En nuestro país, el hip hop no goza de una popularidad significativa, sin embargo, en el área metropolitana de la Ciudad de México algunas radiodifusoras ya han aceptado incluirlo en su programación y, por consecuencia, han transmitido tales contenidos a lo largo y ancho de su espectro radial. Una de esas emisoras es Reactor 105.7, perteneciente al IMER y propiedad del Gobierno del Estado, cuenta con su espacio dedicado al tópic el cual ha sido bautizado como *Vendetta*.

De tal modo, la influencia del citado organismo ha tocado en varias áreas de la zona conurbada, incluyendo Villa de las Flores, Coacalco. En ese sitio hay tres grupos específicos quienes gustan del estilo melódico citado. Uno de esos clanes está conformado por hiphoperos experimentados, ellos no demuestran gran apego a las ondas hertzianas de Reactor, sin embargo, para ganar su preferencia esperan dentro de la programación la inclusión de cantantes independientes y con contenido inteligente.

En otro escaño, existen una serie de jóvenes y adolescentes quienes demuestran una considerable influencia por el medio, tanto así que eligen a los raperos de moda sin importar si pueden o no entender el mensaje. Tal franja opta por pedir "más de lo mismo" en un acto irremediamente consumista, sin embargo, los integrantes de *Vendetta* rechazan tal práctica dentro de su filosofía por apartarse de la finalidad específica de transmitir cultura.

En un tercer punto, hay un pequeño gremio de tendencias mexico-estadounidenses, consecuentemente, sus elecciones descansan en exponentes de tendencias meramente chicanas. Sus miembros se pronuncian por concertar un espacio dentro de la programación

habitual de Vendetta donde se incluyan a sus artistas favoritos y, a su vez, se explique el significado y el orgullo de cada una de sus costumbres, muchas de ellas violentas.

FUENTES DE CONSULTA

BIBLIOGRAFIA

Figuroa Bermúdez Romeo
¡Qué onda con la radio!
Edit Alambra,
México, 1996
Pág. 535

Fohlen, Clauden
Los negros en Estados Unidos
S/E
España, 1973
Pág. 164

García Camargo, Jimmy
La radio por dentro y por fuera
Ediciones CIESPAL
Ecuador, 1980
Pág. 442

Haye M. Ricardo
Hacia una nueva radio
Edit. Paidós
Buenos Aires, 1995.

Instituto Mexicano de la Radio
La radio de los ciudadanos a un año de su creación
Editado por la Secretaría de Gobernación e IMER
México, 2004
Pág.57

Kenneth B., Clark
Ghetto Negro: Los dilemas del poder social.
Fondo de Cultura Económica
México, 1968
Pág. 255

Martindole, Don
La sociedad norteamericana
Fondo de Cultura Económica
México, 1970

Mazzoco Montoya, Alberto. Córdoba Barradas, Luis.
Monografía de Coacalco de Berriozábal
Gobierno del Estado de México
México, 1996.
Pág. 102

Rojas Mix, Miguel.
Cultura Afroamericana: De esclavos a ciudadanos
Ediciones Anaya
México, 1990.

Romo Gil, Ma. Cristina
Introducción al conocimiento y práctica de la radio
Editorial Diana
México, 1991
3ª. edición
Pág.120

Werner Faulstich/ Helmut Korte (Compiladores)
“Cien años de cine: Una historia de cine en cien películas”
Siglo XXI Editores
México, 1999.

CIBERGRAFÍA

www.breakbet.co.uk

www.cirt.com.mx/historiadelaradio.html

[/www.digitaldreamdoor.com/pages/best_rap-alt-art.html](http://www.digitaldreamdoor.com/pages/best_rap-alt-art.html)

www.doble-h.com

www.castadebronce.com

www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/mexico/mpios/15020a.htm

www.fortunecity.com/tinpan/appleway/589/afroam.htm

www.geocities.com/

www.imer.gob.mx

www.imer.gob.mx/cartas/xhof.pdf:

www.los40.com

www.en.wikipedia.org/wiki/Hip_hop_music#Golden_age_hip_hop_.281986.E2.80.931993.29

www.mexicanadecomunicacion.com.mx/Tables/FMB/foromex/historia.htm

www.monografias.com

www.rap.about.com

www-rap.about.com/od/genresstyles/p/GangstaRap.htm

www.rap.about.com/od/genresstyles/p/SouthernRap.htm

www.rhapsody.com/raphiphop/foreignraphiphop/more.html

www.rwhiphop.com/hiphop/hip+hop.php?sid=201

www.rhapsody.com/raphiphop/foreignraphiphop

www.rwor.org/a/chair/uflp/ba6_s.htm

www.rap-wallpapers.com

www.sep.gob.mx/wb2/sep/sep_Bol4521104

www.socialismandliberation.org/mag/index.php?aid=491&pf=on&PHPSESSID=753d5477d056a60c30d0937921e9f36a

www.towerrecords.com

www.urbandictionary.com

ENTREVISTAS

García Luangas, Giovanni.
Junio 30, 2006.
Villa de las Flores, Edo. de México.

García Tovón, Jorge Ariel
Julio 05, 2006.
Villa de las Flores, Edo. de México

Patiño Hernández, Milton.
Julio 12, 2006.
Domicilio Particular
Villa de las Flores, Edo. de México.

Patiño Hernández, Paul.
Julio 11, 2006.
Domicilio Particular
Villa de las Flores, Edo. de México

Polo Sukre, Juan Daniel.
Junio 30, 2006.
Villa de las Flores, Edo. de México.

Meneses, Diego.
Julio 03, 2006.
Villa de las Flores, Edo. de México.

Morales López, Melody Karina.
Junio 28, 2006.
Domicilio Particular del entrevistado
Eje Tres s/n, Villa de las Flores, Edo. de México.

Olegnowics, Rubén (Paella)
Julio 08, 2006.
Cabina de Reactor 105 (105.7 FM Ciudad de México)
Coyoacán, Distrito Federal

Rodríguez, Alan
Julio 03, 2006.
Villa de las Flores, Edo. de México

FONOGRAFÍA

2Pac
All eyes on me
Death Row Records
Estados Unidos, 1996.

Big Metra
A otro nivel
Mantequilla Records/ Universal Records
México 2005

Boca Floja
Pienso luego existo
Sin referencias
México 2006

Beatnuts
Watch out now (Sencillo)
Sin referencia

Black Eyed Peas
Elephunk
Interscope records
Estados Unidos 2004

Bone crusher con Killer Mike
Never scare (sencillo)
Estados Unidos, 2003.

Bubba Sparxxx
The Charm
Virgin Records
Estados Unidos, 2006

Control Machete
La más completa colección (2 CDS)
Universal Records.
México, 2005

Crooked stilo
Puro escándalo
Fonovisa
México, 2004.

Chamillionare
The sound of the revenge
Universal Records
Estados Unidos, 2005.

Chingy
Hoodstar
Sin referencias
Estados Unidos, 2006

Chino XL con Pitbull y Pshyco Realm
Latinos Stand Up (Sencillo)
Sin referencia editorial
Estados Unidos, 2005.

Daddy Yankee
Barrio Fino
Interscope Records
Estados Unidos, Sin año

Delinquents Habits
Freedom band
Sin referencia Editorial
Estados Unidos, 2003.

Dr. Dre
The Chronic
Death Row Records
Estados Unidos, 1992.

Falsalarma
Alquimia
Sin referencia
España.

Funkdoobiest
Brothas Doobie
S/R
Estados Unidos, 1995

Heavy D and the Boyz
Peaceful Journey
Uptown Records
Estados Unidos, 1991

Hermanos del Río
Aka Entre nos (sencillo)
Sin referencia
México 2006.

J-Wess
Luv Ya (Sencillo)
Sin referencia
Australia, sin año.

Lil' Jon
Snap yo fingers (Sencillo)
TVT Records
Estados Unidos, 2006.

LL Cool J
Todd Smith
Def Jam Records
Estados Unidos, 2006

Lucas
Lucas with the lid off (Sencillo)
Sin referencias
Estados Unidos

Ludacris
Chicken and beer
Def Jam
Estados Unidos, 2003

MC IPAK
Un buen mexicano no copia estilo gachupín
Sin referencia
México, 2006.

MC Solaar
Qui semé le vent, récolte le t
Sin referencias
Francia, sin año.

M.I.A.
Arular
Interscope Records
Estados Unidos, 2005.

Missy Elliot
Supa Dupa Fly
Eastwest America
Estados Unidos, 1997

Mobb Deep
Murda Muzik
Columbia Records
Estados Unidos, 1999.

Nelly
Suit
Universal Records
Estados Unidos, 2005

Notorious B.I.G.
Life afther Death

Bad Boys Entertainment
Estados Unidos, 1997

Orishas
Emigrante
Universal Music Latino
México, 2002.

OutKast
Aquemini
LaFace Records
Estados Unidos, 1998

Outkast
Mighty O (sencillo)
Sin referencia
Estados Unidos, 2006.

Sir Mix a Lot
Mack Daddy
American Recording
Estados Unidos, 1992.

Sindicato Argentino del Hip hop
Un paso a la eternidad
Universal Records.
Argentina, 2002

The streets
A Grand don't come for free
Vice records
Inglaterra, 2004

Twista
The day after
Atlantic Records
Estados Unidos,

US3
Hand on the torch
Blue Note Records
Estados Unidos, 1993.

Varios Artistas
Apuesta musical: Hip Hop
Univision Records
México, 2005.

Varios Artistas
Essential Asian Flavas: Very Best Of
Outcaste
Reino Unido, 2005

Varios Artistas
Hip hop: The Collection (2 CDS)
Universal Records
México, 2003.

Varios Artistas
Hip Hop II: The Collection (2 CDS)
Universal Records
México, 2004.

Varios Artistas
Ludacris presents: Disturbing the peace
S/R
Estados Unidos, 2005.

Varios Artistas
Músicos, poetas y locos.
EMI Latin
México, 2001.

Varios Artistas
The rapsody
Sin referencia
Estados Unidos, sin año.

Vico C
Desahogo
Sin referencias

Will Smith
Willenium
Sony Music México
México, 1999.

Yolanda Pérez.
Estoy Enamorada (sencillo)
Sin referencias

HEMEROGRAFIA

“*Día Siete*” (Revista)
Año 7 Número 318.
Septiembre 2006.
Director. Jorge Zepeda Patterson.

“Muy interesante” (revista)
Año 22 Número 12
Diciembre 2005
Directora Editorial: Soledad Aguirre Gil

“Sónika: sube el volumen”(Revista)
Número 45
15 de noviembre de 2005
Editor Responsable: Jorge Alor R.

VIDEOTECA

Black in the 80's
Era negro en los 80's: música negra. (reportaje)
Transmitido por canal VH1, televisión restringida (Marzo 2006)
Productor: Jason Cilo
Estados Unidos, 2005
Derechos reservados Viacom Internacional Inc.
Duración: 43 minutos.

Black in the 80's
Era negro en los 80's: televisión negra (reportaje)
Transmitido por canal VH1, televisión restringida (Marzo 2006)
Productor: Tia Smith
Estados Unidos, 2005
Derechos reservados Viacom Internacional Inc.
Duración: 44 minutos

México: ciudad Hip hop
Transmitido por canal 22, televisión abierta.
Productor: Ana Solares, Alberto Cortés
Dirección: Alberto Cortés.
México, 2004.
Derechos reservados Televisión Metropolitana s.a. de C.V.
Duración: 47 min. aproximadamente.