

Sábado 28 de septiembre. Casa Metro Juventudes de Calderón o —en lo que se ha convertido— el hervidero de talentosos bailarines jóvenes, entre ellos, Steven Sánchez (19 años) bailarín profesional y juez de la segunda edición del B-Boy Session que se lleva a cabo esa tarde. Tiene claro que a pesar de que el break dance vino desde Estados Unidos, agitado por pandillas y problemas de drogadicción, la cultura hip-hop puede vibrar en Sudamérica.

Las Casas Metro son espacios de mediación comunitaria gestionados por el Municipio de Quito. El de Calderón se sitúa entre un supermercado y la principal avenida de acceso al barrio del norte quiteño. Los registros de la Casa demuestran la concurrencia de más de 400 jóvenes al año y el beneficio de manera indirecta con talleres, foros, clubes, encuentros participativos artísticos y culturales dirigidos a otros 6 000 jóvenes de entre 14 y 25 años, de las parroquias de Calderón y Llano Chico, principalmente. Una de esas actividades es el baile.

En el patio se improvisa un escenario con tableros de triplex, donde se enfrentarán bailarines en “combates” que van desde duelos de uno contra uno hasta batallas de grupos de cinco bailarines (5 vs. 5). Se juegan la reputación y, por tanto, su sobrenombre. B-Boy DJ T (24 años) comenta que la mayoría de jóvenes ha salido de un bajo mundo donde las drogas y el alcohol ganan espacio y en el baile han encontrado una forma de hacer salud. Dice que el ritmo “es como un amor nuevo que nace”. Él desconocía que su entrenamiento lo llevaría a enfrentar B-Boy Soni, reconocido por bailar con el break beat, break funk, o el ritmo de su corazón.

hiphop

El arte de mantenerse en pie

Texto: Gabriela Ruiz • Fotos: Martín Jaramillo
gaby.ruiz.mex@gmail.com

Ruiz, Gabriela. (Noviembre del 2013). Hip Hop, el arte de mantenerse de pie. Revista Q N° 44 (70 – 73). Quito-Ecuador. Disponible en http://www.quito.gob.ec/documents/revista-q/2013/revistaq_44_nov2013.pdf.

Un B-Boys domina:

1. Equilibrio (Top Rock) que marca el ritmo cardiaco.
2. Trabajo de pies (Foot work)
3. Pausa (Freeze)
4. Movimientos de poder (Power Move)

The King

La música es lo más importante: "Un B-Boy gana cuando disfruta la música, cuando escucha la música y hace que la música se vea diferente en él" dice Steven. Lo aprendió de su maestro, Robin Glaciux (27 años), quien ha representado al Ecuador en eventos internacionales, en la Escuela de Baile Elite Rockers. Glaciux es contundente cuando afirma que: "damos escuela" al referirse a la enseñanza de historia, pasos fundamentales para desarrollar estilo antes de bailar. "Mucha gente cree que girar sobre la cabeza es increíble pero a la hora de competir internacionalmente, eso no cuenta sino la originalidad y la creatividad."

Entre los campeones está HEINS (23 años). Lleva siete años entrenando break-dance. También practica MC (música rap) y graffiti. Me cuenta que su infancia y adolescencia la vivió entre el sur y el centro, pues su familia siempre cambiaba de casa. Luego ya no creció con ellos y pasaba el día en los parques, fijándose en quienes bailaban allí. Así aprendió. Lleva puesta su camiseta favorita con la leyenda "The King", la que

ganó cuando quedó campeón en las sesiones de estilo libre.

Le pregunto qué trajo el baile a su vida. Él responde: "El break dance me ha rescatado de muchas cosas". Viene recuperándose de dos lesiones musculares en el brazo y el cuello ocurridas en su última exhibición en La Mariscal. "Tenía muchos conflictos, frustraciones y no sabía cómo expresarme. No me gustaba llorar. El break dance me enseñó a ser disciplinado, a cuidar mi cuerpo y a entender a las personas". Por experiencia, HEINS sabe que las heridas al igual que las lesiones, sanan. Yo comprendo bien lo que intenta decirme cuando sentencia que: "todo B-Boy baila con el corazón".

B de Bronx o B de Break (roto)

En el verano, conocí a Kewi (16 años) y Scroopy (15 años) beneficiarios de la Fundación Ambiente y Sociedad (FAS) que introduce el arte y la cultura hip hop en su trabajo de desarrollo humano y social con población refugiada. Bajo la tutoría de Iván 'Parce' participaron con un número de poesía en la Feria del Libro de La Mariscal organizada por el Municipio de Quito como resultado de su trabajo en el taller de RlyMás. Scroopy relata que aquel día se sentía asustado porque observó más adultos que jóvenes alrededor del escenario y constató que "los señores no entienden."

El 'Parce' considera al rap como un medio de rehabilitación donde la persona se descubre a sí misma porque propicia la construcción psico-afectiva, fortaleciendo tanto su mundo interior como exterior. RlyMás logró conformar tres agrupaciones de rap: Av. 87, Lírica Violet y R.J.P y su primer disco, "Sin

Fronteras". La exposición de este trabajo junto a otros productos artísticos de diversos talleres se inauguró en el Centro de Arte Contemporáneo el 20 de junio, Día del Refugiado bajo el título "Derivas: Miradas y Representaciones de Refugio". Muestra su vida, su pasado, sus aspiraciones, su recorrido en el camino que un joven migrante atraviesa, cómo en un determinado momento se rompe y cómo 'La calle enseña'. El refugio es el rap.

La batalla más importante

Sábado 19 de octubre. Medio día. Sol abrasador. Tres generaciones de B-Boys ensayan junto a la fuente de agua antes de descender hasta el cráter del Parque Lineal de Tubos en Solanda, un coliseo romano que se ha formado naturalmente al interior de la explanada para constituirse en el escenario de reñidas batallas. Hoy como hace ocho años, el 6to. Festival del Guetto construye un espacio de respeto, reseña Moisés, miembro del comité organizador para quien el apoyo del Municipio ha sido clave.

Una tarima imponente se yergue en el centro. Desde allí, Dj Doffil atrae a los curiosos apostados debajo de los árboles con su vinyl favorito de los Beastie Boys en edición remasterizada. Luces espectaculares y lo necesario para cuidar del sonido antes de dar inicio a la participación de 27 Maestros de Ceremonia (MC).

La tarde empieza a estirarse con los primeros novatos de break dance sobre el escenario. Días antes, ensayaron durante largas jornadas para competir y dar un show de estilo puro.

El concierto inició con expectativas sobre la participación de distintos grupos como Distrito Q, Zona Sur, y Virtud Antisocial pero fue la actuación de Unite Hiut People (UHP) la que abrió y sin duda, marcó el ritmo de la jornada. Esta crew pertenece a la zona roja de Quito, al emblemático barrio de San Roque. MC Perpetuo, uno de sus vocalistas, el 'Guerrero Blanco', autor, narra cómo ganó uno de sus apodos: "Yo libero una lucha, y pienso ganarla en Babylon."

Comenta que las líricas dan cuenta de sus vivencias y sus formas de querer, reflejan "nuestra intención de hacer algo donde no hemos tenido nada." A él también el hip-hop lo salvó para no morir en las calles como sus hermanos porque en el guetto una falla te cuesta la vida. "Hablamos de cómo surgir en el guetto, de la violencia que hemos sufrido en carne propia desde niños..." finaliza la entrevista detrás del escenario. Salen al escenario, uno de ellos portando una máscara antigás y empieza a sonar "Lo bueno y lo malo", cuyo estribillo dice: "buscando en la calle un poco de comida". Es la verdad de uno de los corazones de la ciudad. **RS**

