

DANZA
URBANA

GENERACIÓN

HIP
HOP

MEMORIAS

ENRIQUE JIMÉNEZ LÓPEZ

DUGH 2016

Conferencia magistral “Ética del cypher”¹

DJ ERVIN ARANA

Antes de hablar de ética del *cypher* les digo un poco de mi historia.

Yo empecé de *b-boy* a los 13 años, y en la casa donde [yo] vivía mi vecino era DJ, entonces crecí mirando todas las fiestas, observando a mi vecino de DJ, y me atrajo mucho la fiesta. Durante ese tiempo también fue cuando empecé en el baile, de *b-boy*, entonces más o menos yo tenía dos ideas: tenía la idea de que quería ser DJ, y al mismo tiempo estaba aprendiendo a bailar *break*. Pero cuando empecé a bailar el *break*, lo que me atrapó fueron los *power moves*, *windmills*, *headspins* y *turtles* mirando la película *Beat Street*.

Entonces eso fue lo que me atrajo, pensándolo a los 13 años —qué sabemos a los 13 años—, lo único que sabía es que si yo era *b-boy* atraía a las chavas, es lo único que sabía, lo único que me importaba, y dos o tres años ahí estaba practicando con los *windmills*, *headspins*, solamente *power*, yo no entendía, no hacía la conexión temprana con el baile. Me acuerdo de que mi amigo me decía: “Hay que hacer *top rock*”, y los otros considerábamos *top rock* como un *warm up*, pero no lo pensábamos, como decir: “Ok, vamos a bailar, vamos a ver la música”, al contrario, nosotros estábamos oyendo *Planet Rock*, *Electric Kingdom*, en ese tiempo no sabíamos, no había internet, si conocías a..., era una cosa bien extraña si conocías a otra persona que estaba involucrada en [el] Hip Hop, no en [el] Hip Hop, pero en *break*.

¹ Véase el video completo de la conferencia en <https://acervocna.blob.core.windows.net/acervo/MW-08792.mp4>

Entonces, para darte una idea, la información... casi no había nada, era sólo lo que miraba en *Beat Street* y lo que nos imaginábamos. Ahora fíjense, ustedes saben, estamos en la época de YouTube, si alguien te platica que, por ejemplo: “Fíjate, Ztimpy ganó el Red Bull BC One”, “Ah, quiero ver”, y ahí está, ya lo pueden ver. En esa época, si alguien decía, por ejemplo: “Ztimpy hizo un *one-hundred air flare*”, yo me lo tenía que imaginar. ¿Ustedes conocen la historia del *air flare*? ¿Más o menos? Había un chavo que hizo *air flare halo* por primera vez en Freestyle Session 3. Por un año yo tuve que imaginar cómo se vería eso, hasta que salió el VHS, el casete de video.

Bueno, seguimos. En el 97 conocí a *b-boy* I-Ben. I-Ben se [mudó] a Long Beach [California], era casi vecino. Ahí fue donde me nació la idea de que [el] *breaking* era un baile, entonces yo ya tenía tres años bailando y platicando con I-Ben, él me plantó la semilla al decirme: “¿Sabes qué? Esto es un baile”, pero no me regañó, por decir, no me quiso enseñar, sólo me lo demostró, y si conocen a *b-boy* I-Ben y lo ven bailar, es —para mí— uno de los mejores que pueden bailar el *top rock*.

Entonces, dos o tres años estuve con *b-boy* I-Ben, íbamos a los *night clubs*. En Los Ángeles hay un club famoso que se llama Root Down. El Root Down en Los Ángeles fue el primer club donde tocaban *funk*, *soul* y Hip Hop al mismo tiempo. Agarraban las canciones que, no sé cómo se dice en español, *the simples*, *the original simples of break*, como las canciones de los [años] setenta que utilizaban para hacer los *beats* de Hip Hop, pero todo lo tocaban en forma de fiesta. He notado que hoy en día, cuando la gente toca los *original breaks*, los tocan más como en forma de *mixtape*, como cuando tú oyes un *mixtape* de un DJ que es Hip Hop, te están demostrando más como la técnica, te quieren enseñar una canción cómo va con otra, pero si estás en un club y quieres bailar con eso, muchas veces no funciona. Entonces en Root Down... lo que era especial de Root Down es que tocaban todos los *original breaks* pero, como digo, en forma de fiesta. Entonces ahí es donde me creció la idea, mucho, mucho más, no sólo de DJ, en cómo iba a tocar, cómo iba a presentar yo la música, eso fue una gran inspiración para mí. Ahora, si se lo imaginan, ahí tengo 20 años, 21 años, oyendo esa música, oyendo a los DJ y cómo están tocando la música, pero al mismo tiempo estoy con I-Ben, entonces también estoy mirando al que considero como uno de los mejores *b-boys* de todo el mundo, y lo estoy viendo cómo se porta en el *night club*, y para mí eso fue muy poderoso,

muy fuerte, porque lo miraba bailando arriba, sin *footworks*, sin nada, solo, a él le gusta decir que *he is just bogging out*, o sea, sólo está oyendo la música y lo que sea, y no siempre era puro *top rock*. Él es maestro de *freestyle*, poquito de *popping*, poquito de *locking*, y, como a él le gusta decir, poquito de lo que se le antoja, pero todo eso fue inspirado por la música. No sé cuáles experiencias tienen ustedes, pero para mí, mirando eso muy temprano o muy joven, me impactó muy fuerte, porque yo, cuando miro las cosas..., hoy miro que la gente dice: “Mira, me inspiro mucho por el *funk* o por la música y sólo quiero bailar”, pero hay tantos tipos de música, [y] sólo están bailando *top rock*, y para mí eso no tiene sentido. Les doy un ejemplo: antier, se me hace, estaba tocando aquí en la fiesta en el *break*, y durante el *break* se me antojó tocar poquita cumbia, poquito reguetón, poquito *reggae*, y enfrente de mí estoy mirando que la gente está bailando *top rocking* y *footwork*. Ahora les pregunto: ¿eso para ustedes tiene sentido? Pues para mí no, cuando oigo cumbia yo quiero bailar con una chica, yo no quiero *top rock*.

Tiene que variar. Pero muchas veces también es difícil, porque si estás tocando para una competencia, yo creo la idea es: “Ok, aquí está esta batalla por 5 minutos”, para ellos esos 5 minutos son lo más importante, entonces tienes que darles algo con mucha energía, y luego sigue el otro, otros 5 minutos, y luego estás tocando toda la noche, 4 horas con la energía aquí arriba, pero lo que yo noto, lo que yo observo es que cuando toda la energía está aquí, la gente que está escuchando la música como que ya no está escuchando, ahora es como ruido de fondo, como *autopilot*. Entonces es como: “Oh, qué hueva”, y empiezan con lo que yo digo [que es] *lazy top rock*, el *top rock* flojo, y empiezan como ahora, la idea de expresarse con la música ya no existe porque la música no te está..., o sea, a veces la música no te está llevando a un viaje.

Entonces, yo como DJ observo eso, y también como *b-boy* no me gusta eso. Entonces, de ahí salió la idea de *Cypher Addicts*. ¿Ustedes conocen el evento de *Cypher Addicts*? Ahí es donde nació. La idea es de Jeskilz, ella también estuvo con Rock Steady y conmigo, y [fue] una idea que hablamos hace diez años en Nueva York, pero cuando ella se [mudó] a Los Ángeles es cuando dijo: “Ok, hay que hacer eso”, y más o menos sin realmente platicarlo y sin discutir la idea los dos nos entendíamos.

Ella miraba lo mismo que yo miraba, pero ella más del punto de vista de *b-girl*, de bailadora. Ella sentía que cuando ibas a los eventos, como lo he explicado, todo está enfocado en la competencia, que si tú no vas a competir es como: “Vete a lado, y te vamos a parar la música. Cinco minutos, para la música... cinco minutos, para la música”, y ahí no puedes, no hay vibra, no hay *vibe*, *there's no vibe*, entonces, la idea de *Cypher Addicts* es: “Qué tal si hacemos un evento sin cortar la música, sin competencia” y, en mi experiencia también, yo estaba pensando en la idea de Root Down: fiesta. Entonces, lo que yo quería hacer es, como les digo, llevarlos así, y mi idea es que haciendo eso pueda inspirarlos a que se conozcan, uno mismo con el baile, que se pierdan en la música, porque yo los puedo ver. Yo creo que todos aquí han experimentado esto, pero hay momentos a veces cuando la música es tan buena, tan bonita, que se pierden, ¿sí? Pero eso no pasa todo el tiempo, sólo a veces, y yo creo que nosotros somos adictos a esa idea. Cómo estamos buscando la próxima vez que va a pasar eso.

Entonces, ahí está el escenario. Ahí está un poquito de la historia, y un poquito de mi historia y la historia de *Cypher Addicts*.