



DUGH 2015

Conferencia magistral “El arte de la batalla”¹

Alien Ness

Yo empecé [en] el *breaking* en el 82, 1982, y ya para el 86 lo dejé. Yo volví al baile en el 98, y cuando volví, quería ser exitoso en el baile, y estaba tratando de buscar el acercamiento que yo iba a usar, que iba a hacer a mi carrera entera, del 98 hasta ahora, y me estaba rompiendo la cabeza. Mi madre una vez me dijo: “¿Quiere un consejo?”. Y yo le digo: “Sí”. Me preguntó: “¿Quiere ser rico?”. Y yo digo: “Seguro que sí”. Ella me dijo: “Pero ¿quiere ser muy, muy rico?”. Y yo digo: “Sí”. Y me dijo: “Si quiere ser rico, tiene que ver lo que hacen los pobres, y no lo haga”. Entonces yo eso lo interpreté diferente, lo que yo empecé a hacer con el baile fue siempre buscar lo que faltaba en el baile, y eso era lo que yo trataba de traer, o sea, cada vez que yo traía un proyecto, el *octagon*, la forma de Zulu Kingz, la forma de “yo sé todo eso”, era algo que yo pensaba que faltaba en el baile. Y en el 98, lo primero que yo vi, 98, 99, lo primero que yo vi era que faltaba la energía agresiva, energía en las batallas, y me di cuenta de que mucha gente —hasta la gente que era exitosa en el baile y ganaba muchas batallas— todavía no pensaba, solamente todo era movimiento, y para mí la batalla es 90 % mental, vale, yo he podido ganarle a mucha gente en batallas que yo no estaba supuesto a ganarle [que se suponía que yo no podía ganar], gente mejor que yo, más jóvenes. Mi primera batalla la hice en el año 1999 solamente para probar que mis teorías eran correctas y exactas. Yo ya tenía 33 años, que para ese tiempo no había nadie entrando a batallas a esa edad, y mucho más: no había nadie ganando batallas sin movimientos de poder. Antes del 99 —año en que yo empecé a competir—, todas las batallas, si solamente tenías el *footwork* [estaba] garantizado que no ibas a ganar, y eso era solamente porque el bailarín, el competidor, no estaba pensando, solamente hacía lo que practicaba, pero no practicaba la mente.

¹ Véase el video completo de la conferencia en <https://acervocna.blob.core.windows.net/acervo/MW-08947.mp4>

Desde el 99 yo empecé a ser jurado, parte de los jueces de las batallas, y cuando vi todos los errores que hacían, y digo errores porque muchas veces yo he visto [a] buenos bailarines, bailarines favoritos míos, que estaban dispuestos a ganar pero no ganaban porque..., no porque alguien les ganó a ellos, [sino] porque ellos no [tomaron] las decisiones buenas, no estaban pensando, se estaban perdiendo a sí mismos, entonces, creo que en el 2001 yo dije: “Ok, yo voy a escribir un libro de batalla, y a explicar todos los secretos míos” —bueno, no todos—, pero quería dar lo más posible en la forma más pequeña y fácil que podía ser, entonces yo empecé a escribir notas. Yo tenía una caja de tenis Nike, y cada evento al que yo iba y servía de jurado yo veía errores que hacían [los] muchachos y cosas así, y empecé a coger notas y las metía en esa caja, y yo decía: “Esa caja un día va a ser mi libro”. Y siguió así hasta el 2008, 2009, casi nueve años, diez años casi de [apuntar] notas, y un día me encontré con mucho tiempo libre, y me encontré en un tiempo en mi vida muy malo, me encontré solo, y casi aburrido..., porque yo no me aburro, yo esa palabra no creo en ella, yo siempre digo: “Solamente los aburridos se aburren”. Entonces miré la caja, me estaba mudando de residencia de una parte de Suiza a otra parte, me tuve que ir para atrás, para el gueto en Suiza para sentirme como yo otra vez; entonces me fui al sur, que era casi todo alemán por allá, y me fui para el sur, donde estos franceses y muchos guetos y mucho Hip Hop, y me tuve que mudar para allá para sentirme como yo, y en ese tiempo fui desempaquetando, encontré la caja y dije: “Bueno, ya es tiempo”, y empecé. Me acuerdo [de] que al llegar empecé allá a coger todas mis notas y a ponerlas en la cama, que por un fin de semana yo no dormía en la cama, dormía en el piso, al lado de la cama, para no mover los papeles; había muchas reglas que yo había escrito, pero llegaba el tiempo en que a veces encontraba excepciones a las reglas que yo escribía, y empecé a escribir seriamente el libro, lo hice en seis días, seis días corridos, solamente salía de mi casa a comer y volvía a la computadora.

Otra razón por la que yo hice este libro es porque también vi algo que faltaba en [el] Hip Hop, especialmente en nuestro baile, y es el elemento académico. La academia, la educación, todo eso, es muy importante, y muchos de nosotros damos la vida entera en el baile; para el Hip Hop, para el DJ, y mucha gente ya se ha probado, pueden tener una vida buena solamente viviendo del Hip Hop, y yo dije: “Pues en este momento ya tenemos que sacar el baile del *dance studio* y meterlo en la clase”. Bambaataa siempre decía que “la gente está loca pensando que hay solamente cuatro elementos que forman el Hip Hop, y

tienen que hacer solamente cuatro cosas”; Bambaataa decía: “Nosotros necesitamos doctores Hip Hop, abogados Hip Hop, políticos Hip Hop, profesores Hip Hop”. Él siempre decía: “Olvidate de esos cuatro elementos”, porque en sí son una cultura; yo creo que es ignorante contar elementos, es como, hablando con una persona de China y dicen: “Bueno, un elemento de la cultura de nosotros es comer con palitos, y otro elemento es...”. ¿Entienden lo que digo? Entonces, puedes ser cualquier cosa y todavía hacer Hip Hop, no tienen que ser los cuatro elementos, pero debes tener un poco de conocimiento. Entonces yo dije: “Voy a escribir el primer libro oficial de *b-boy*”, había un par de libros antes que este de *break* y el *b-boy*, pero yo digo que este es el primero oficial porque es el primero escrito por un *b-boy* para los *b-boys*, del elemento más importante del *b-boy* que es la batalla. Desde el principio de los [años] setenta, el *b-boy* no era para la televisión, no era para los comerciales, no era para nada, solamente era para la batalla, tú querías ser reconocido. Yo no era bueno en deportes, a mí, baloncesto, nada de eso, yo nunca fui bueno, un poquito bueno con el boxeo, me gusta el boxeo, pero en los deportes nunca, entonces en mi barrio o era [deportista] o era bailarín, una de las dos cosas, entonces en esos tiempos primero tú querías ser el mejor en tu *block*, después el mejor en tu barrio, después el mejor en tu *village*, y así seguíamos y seguíamos, y llegó el tiempo en que si ya no es así, entonces tienes que ser académico, que fue otra razón [por la] que yo escribí el libro.

Antes de [interactuar] con los demás quiero tocar otra cosa: mucha gente me ha preguntado o han criticado porque yo no puse números de páginas en mi libro; en primera, no quería, y en segunda, porque pensaba que no había una parte más importante que la otra, o sea, lo puedes leer al revés y todavía vas a comprenderlo. Quería un libro que todo el mundo pudiera usarlo como referencia, y en un colegio alguien me preguntó: “Pues ¿cómo podemos usarlo de referencia si no tenemos una página?”, y yo le pregunté a ese muchacho: “¿Sí has leído la Biblia?”, y él me dijo que sí, y yo le dije: “¿En qué página empieza el Éxodo?”.

Mi libro está hecho en cuatro partes, y cada parte tiene secciones y tiene párrafos, a lo mejor soy..., tengo muchos cojones tratando de comparar mi libro con la Biblia, pero eso era lo que yo quería cuando la gente hiciera referencia al libro, esta parte, porque el libro está hecho en cuatro partes, y después tiene sus secciones, y por eso no hay páginas. Entonces a veces no me preguntan nada de páginas, porque yo de números no sé nada, de matemáticas lo único que sé es contar dinero. Entonces cómo explico que no hay una parte más importante que otra en el libro [le pregunta al público si alguien ha leído el libro y bromea o sugiere que si lo pueden hacer que se lo roben, que lo hagan, porque sólo se consigue por internet].

→ ¿Qué es el *CYPHER*?

Para Alien Ness, en mis tiempos el *cypher* no existía, eso es un mito. Cuando tú oyes a alguien de segunda generación o primera generación, hasta tercera generación de *b-boy* -yo soy tercera generación *b-boy*-, hasta tercera generación, y te mencionan a ti un *cypher*, ya sabes que están mintiendo. Es hasta ahora que existen los *cypher* porque ahora el Hip Hop se convirtió en algo diferente: nos unimos y todo [el] mundo baila junto, eso es *cypher*. Pero en mi tiempo *cypher* no existía, no era “tú bailas, yo bailo, bailamos juntos”, no, tú ibas a la fiesta, y tú ibas a la fiesta a disfrutar, a bailar, a hacer de todo. [...] Si por casualidad entraba un *b-boy* que no era conocido por la puerta, ya tú sabías que ibas a tener una batalla, o él viene a picarse contigo, o todo el mundo en la fiesta está ya esperando a que tú te piques con él.

El *cypher* no existía, el *cypher* solamente era tu grupo o el público, la gente que estaba en la fiesta o en la discoteca, y cosas así.

¿Vieron *Beat Street*?, aquella escena en el Roxy, están Rock Steady y New York City Breakers, y después la gente que está alrededor, eso era el *cypher* original. En esos días el *cypher* eran los jueces, pero no existía eso de *cypher* y bailando juntos. Si yo voy a una fiesta, estoy ahí y tocan un *break beat*, yo tiro pa’delante. Si hay otro *b-boy* inmediatamente él va a tirarse detrás de mí, y toda la gente en la discoteca, aunque no sean *b-boys*, aunque no sean nada de Hip Hop, inmediatamente sabían que había batalla, exclamaban y me decían: “¿Qué vas a hacer ahora?”.

Los cypher empezaron en los [años] noventa, con la introducción de los eventos y cosas así. Lo bueno del cypher es que hay mucho amor y tienes tiempo de probarte a ti mismo, pero para mí el cypher no existe. Si ustedes ven a Alien Ness en un cypher yo vengo a picarme. Si iba a un cypher y no había una persona con quien me quería picar, yo bailaba detrás de todo el mundo: "Si él sale, yo salgo, después sale el otro, yo salgo otra vez", porque en mi generación si un b-boy bailaba, yo, como b-boy, el trabajo mío era quemarlo. Si no está quemando no está haciendo nada, está practicando, por eso yo no creo en los cypher. En Zulu Kingz tenemos una sola ley: "No gastes tus bajadas al piso". Si yo veo a uno de mis muchachos en un cypher bailando, él tiene que estar picándose con alguien, "si no te estás picando, ¿qué haces ahí? Sal, vamos a dar un trago". Depende, hoy en día los cypher son maravillosos, muchas veces me metía a los cypher a bailar solamente, cuando empecé a viajar me di cuenta de que mucha gente me quería ver bailar, pero yo nunca fui b-boy de cypher o de show case; en el show case, las salidas de jueces para mí siempre eran lo peor del mundo, porque yo no me hice famoso haciendo show case, yo me hice famoso picándome. La primera vez que yo fui a África, cuando llegó el momento de hacer mi salida de juez, yo agarré el micrófono y dije: "Como es la primera vez que estoy aquí, si todo el mundo me apoya les voy a enseñar por qué todo el mundo me apoya. Necesito tres valientes", y me piqué con los tres, esa fue mi salida de juez. A mí los cypher no me gustan tanto. Si tú ves que yo vengo a un cypher, ¡cuidado!