

DANZA
URBANA

GENERACIÓN

HIP
HOP

MEMORIAS

ENRIQUE JIMÉNEZ LÓPEZ

DUGH 2015

Mesa redonda “El breaking en México: retos y perspectivas”

Moderador: ENRIQUE JIMÉNEZ

Ponentes: FUNKY MAYA, SAW, MAFIA, FROEZOS Y KOPSA

ENRIQUE JIMÉNEZ: ¿En qué estado de salud están? Quien quiera.

KOPSA: Bueno, evidentemente el breaking, pues en un inicio viene de puros como saberes del pueblo, de las poblaciones marginadas, etcétera. Y efectivamente ahorita pues ha habido un cambio radical también en la cuestión de acceso a la información, redes sociales, todo esto, que es lo que ha generado este cambio de cómo se aprende el breaking, cómo se enseña.

Pero independientemente de eso, también quiero poner en la mesa a discusión el hecho de que incluso dentro de los mismos bailarines están como las críticas hacia el hecho de qué tanto es válido que se imparta esto en academias y qué tanto no. Porque igual podemos ser como muy idealistas y decir: “Ah no, sí, ¡qué bueno que se tome en cuenta y que se empiece a enseñar en academias!”, etcétera, lo cual yo creo que es muy bueno, pero también es cierto que hay otra postura que es completamente...

que está en contra de esto, que dice: “Esto surgió en las calles y debe de mantenerse así”, entonces la cuestión aquí es cuáles serían los pros y cuáles serían los contras al respecto. Al final de cuentas, yo creo que toda educación, para que realmente sea educación, debe ser transformadora, como decía Paulo Freire: no es enseñar a repetir cosas, es enseñar a pensar, enseñar a ser críticos, eso aplica en el baile, en cualquier disciplina del Hip Hop y en cualquier aprendizaje que tengas en la vida. Entonces, pues básicamente yo creo que independientemente de si aprendemos breaking por YouTube, por una academia, por el crew con los amigos en la calle, o como sea, la cuestión es, ok, sí empezamos a aprenderlo, pero vamos a ser críticos respecto a mi propia situación como persona, mi propia situación social, y pues eso, no quedarme como con paradigmas, con cuadrados, sino darle tu estilo, ser crítico e innovar [aplausos del público].

MAFIA: Pues creo que yo ahí en Querétaro tenemos programas para dar clases, como dice Kepsa, en lugares marginados, vamos hacia..., por ejemplo, ahí en Querétaro hay municipios y están muy marginados, no tienen nada de información sobre el Hip Hop; tú les dices: “¿Qué es el Hip Hop”, y “¡Ah, sí!, son esos que se arrastran en el piso”, la básica, y entonces, pues, creo que ahí está nuestro trabajo ¿no?, hay mucho trabajo que hacer para que los morritos, desde chiquitos, vayan tomando conciencia de lo que nosotros estamos haciendo.

Yo aprendí a la brava ¿no?, aprendí en la calle, no tenía nada de información, sólo lo que yo quería bailar y ya... por un amigo, entonces, pues ahorita ya tengo 15 años bailando, y pues ha sido un largo camino, y he conocido a muchas personas que han estado ahí enseñándome, y pues creo que ahora me toca a mí hacer ese trabajo para las demás personas, hasta para la gente que no tiene nada que ver con el Hip Hop, hacerles saber lo que yo siento, lo que yo hago, ¿no? Es algo que, pues, me gusta hacer mucho y... y nada. ¿Hay más? [aplausos del público].

FUNKY MAYA: Sí, sí, sí. Hola, buenos días a todos. Y bueno, vamos directo con eso. Tengo algunos detalles, como por ejemplo... Sí, obviamente está el YouTube, está la televisión, están los clips de video, los videoclips, y está la calle también, y están los estudios, pero es el tiempo de hoy, o sea, el detalle es que yo crecí en el 94, digamos, cuando empecé a bailar. Y yo no tenía ninguno de esos recursos. Nuestro recurso eran videos de VHS y *Beat Street*, viéndola como 30 veces, ¿no? Y ese era mi recurso. Y yo trataba de agarrar los recursos de ese tiempo, ¿sabes?

Digamos, información en internet. Era como... era un mito eso. Entonces, nos pasamos muchas veces criticando todas estas ondas de que el YouTube, y todo esto de que si la academia o no, pero es adaptarnos al tiempo. Y tampoco voy a esperar, por ejemplo, que los chicos de ahora entiendan como yo crecí, porque yo sé que crecí en otro tiempo, en otra era. ¡Ay! ¡Soy un dinosaurio! ¡Dinosaur! [risas] Este... No, pero es más que nada esta idea, ¿no? Igual me ha pasado cuando hablo con personas más grandes, y dicen..., nada más también como que hay una apreciación, dicen: “¡Qué bonito, qué bonito que hay mucha gente que lo está haciendo!”. Que están nuevas generaciones, como lo que estaba mencionando Enrique, ayer vimos una competencia de niños, y eso obviamente va a impactar a más niños, a más padres, a que digan: “¡Ah, qué padre!, ¡qué chido!, ¿cómo está esto?, está interesante”. Entonces, es más que nada eso, creo que como comunidad tenemos que adaptarnos al tiempo y no necesariamente esperar, o tener la expectativa, de que tiene que ser tal como nos lo estaban pintando los otros maestros. Ahora, quiero hablar también de este tema, del que mencionaste tú, Kepsa, académico o tradición, que la gente a veces se queda con esta idea de que, pues tiene que ser tradición, se tiene que mantener en la calle porque esa es su esencia, está chido ¿sabes?, está chido.

¿Por qué lo digo de esta manera? Porque ok, está..., o sea, es válido que lo puedas aprender de la calle, pero no es la única forma ¿sí? Yo creo que también estaría muy bonito que también se pudiera impartir como una disciplina artística dentro de la gran rama de danza, que pueda la gente también aprender de este lenguaje, ya sea del *breaking*, del *popping*, del *locking*, del *house*, del *whacking*, *bowling*, *whatever*. Todas esas grandes gamas de bailes de diferentes estilos tienen también pues ya una historia, tienen ya sus fundamentos, es un lenguaje desarrollado, y es muy válido que también sea estudiado científicamente.

Entonces, y lo voy a decir así, nosotros a lo mejor ahora, digamos, podemos tomar una clase de *jazz* y lo puedes encontrar en el estudio o a lo mejor en una academia, y bueno, sí, lo voy a decir, ya también hay muchas clases de Hip Hop, pero yo no estoy hablando de ese Hip Hop, nada más no hay que confundirlo... no hay que confundir Hip Hop con *hip pop* ¿saben?, *hip pop* ¿saben? Entonces, a lo que me refiero con esto es que tú puedes también tomar una clase de africano, o lo que sea, ¿sí? Es algo tradicional, no necesariamente que nació del estudio, ¿sí? Sino nació en una comunidad, ¿no? Con sus raíces, con... tienen la forma en cómo lo desarrollan, y nosotros también tenemos la forma en cómo desarrollamos nuestras cosas. Lo podemos meter a la academia, pero también a través de las personas como Alien Ness, Ken Swift, y bueno, Manolo, Rekkas..., o sea, todas las personas que han tenido esa tradición, y nosotros también como generaciones contemporáneas que tenemos la tradición, que hemos aprendido también esa tradición ¿no?

Porque obviamente no lo aprendimos en un libro ahí estudiando, sino fue una tradición, o sea, yo veía a alguien cómo la hacía, cómo hacía el rito, y yo también lo practicaba ¿no?, y luego también le pregunté a fulanito de tal, y luego le preguntaba a fulanito de tal, y vi cómo era y cómo se englobaba todo este ritual, esta ceremonia. Entonces, a través de esa tradición oral, digamos, es como vamos a poder mantener esa esencia de la calle, de donde nace esto, pero no necesariamente se tiene que quedar en la calle, porque si nada más vamos a quedarnos en eso, ahora sí que... pues yo creo que todos quieren ser... *successful*, ¿no?, quieren tener éxito en su vida, ¿no? Y yo tengo muchos amigos que empezaron a bailar conmigo y siguieron en la calle, y todavía siguen en la calle, entonces... y bueno... yo digo como... cosas como también cárcel y cosas así, y qué bueno que pocos pudieron llevarlo y manipularlo y jugarlo y llevarlo a otros lugares, pero a lo que voy es que si se trata de esto, de ir a un lado positivo, creo que ese es el lado positivo, en donde podamos compartir más la información, cada vez ¿sale? Gracias [aplausos del público].

Freezes: Bueno, pues aquí mis compañeros ya dieron su punto de vista y creo que ya explicaron todo lo que es que viene de la calle o de lo académico. Yo, mi punto de vista solamente es decir: yo lo hice en la calle también, así lo aprendí, lo he llevado así en la calle, pero también imparto clases, también doy *workshops*, todo eso, académicamente, y lo único que quiero decir es sea en la calle, sea académicamente, sea con maestros, sea con los recursos que tengas, mientras lo hagas de corazón es lo real para ti, y así va a ser, mientras sea de corazón no importa dónde sea: en la calle o académicamente.

ENRIQUE: Ahí está materia...

FUNKY MAYA: ¡De lujo! [risas y aplausos del público].

KEPSA: Pues la verdad es que Maya ya ha resumido como también mi comentario.

ENRIQUE: ¿Qué vamos a hacer acá?

KEPSA: Creo que es... Hace rato mencionaba que está como este pleito ¿no?, entre unos que prefieren una cosa y otros otra. Yo igual creo que... o sea, yo no estoy peleada para nada con eso, yo también doy clases en una escuela y, al contrario, me parece muy enriquecedor, incluso para los profesores. Yo, como docente, también me he enriquecido mucho de los estudiantes, de los *b-boys*, ¿no? Que... con quienes comparto, porque básicamente un niño, lo que me he dado mucho cuenta es que no tienen el miedo a ser ellos mismos. Todo eso empieza justamente con la educación, que te dicen: "No debes de hacer esto, no debes de hacer lo otro", y entonces ahí es donde empiezas como a bloquearte tú mismo, por así decirlo. Y los niños, al contrario, ellos tienen como este potencial de inventar pasos, de ser ellos, de no tener miedo a expresarse, y eso es lo enriquecedor tanto para el docente como obviamente también los estudiantes. Darse cuenta de que pueden expresarse tanto con palabras como con su cuerpo, y descubrir también las potencialidades que tienen. Eso ayuda mucho incluso... justo para eso, como para su autopercepción, su autoimagen, su autovaloración, todos esos aspectos que son como cruciales.

Entonces, yo también veo de lujo esto... y pues igual me gustaría verlo también implantado en otros lados, en otros países, en el caso de México también sería muy bueno, pero, yo creo que aquí lo que pasa justamente es esa desacreditación que hay por el hecho de que es algo urbano, algo que en un principio surgió en la calle, y entonces se queda con ese estereotipo de que "Cómo vamos a entrar a escuelas y a enseñar eso si es de vagos, que no tienen nada que hacer", etcétera, pero bueno, está de lujo [aplausos del público].

MAFIA: Sí, de hecho, a mí me pasó. Hay un colegio ahí en Querétaro, y una amiga me quería meter a dar clases, y es un colegio tradicional, es como católico. Entonces, dieron la propuesta y todo y al final dijeron que no porque era así como... de vagos... [risas] o así, y yo así "Chale, no manches, qué pedo"..., pero yo sí tenía ganas de realmente... de dar clases ahí, de entregar ese..., lo que yo sé..., lo que yo sé de mover mi cuerpo. No sé, creo que en Estados Unidos hay, creo que ya hay... se dan clases, ¿no?

Ya hay unas clases así como de breaking. Bueno, no sé si es de breaking, pero es de Hip Hop. Sí, sí. Bueno, entonces aquí estaría..., eso estaría bien chido, que hubiera al menos desde primaria, así como hay materias que luego ni nos interesan, y por ejemplo esto que pues es una cultura humana y atrae a muchas personas, y especialmente a los niños y jóvenes, estaría bien que lo implantaran así en una escuela o un colegio, o lo que sea,

FUNKY MAYA: Sí..., este, quiero comentar algunas cosas sobre esto. El ojo [risas].

No, chequen esto. La idea, por ejemplo, es que sí, suena muy bonita la idea de que ya las personas que saben break, pues también puedan tener una vida, o bueno, no nada más break, sino como los bailes de Hip Hop, ¿no? Que puedan impartir clases en escuelas y toda esta idea, pero ¿están preparados?, esa es la neta, ¿saben? ¿Cuántos de nosotros nos preparamos para poder saber dar una clase?, ¿saben?

Yo lo voy a decir muy honestamente, a veces, digamos, digo: "Oye, no tengo a alguien que dé una clase", busco a alguien, un amigo, un conocido, que sé que es bueno, ¿no? Y lo dejo dando la clase, y luego los estudiantes me dicen:

"Uuuuh, pues es que como que no tuvo mucha paciencia, cómo que... uuuuh...", o sea, yo les estoy hablando de netas, ¿saben?

¿Cuántos de nosotros nos estamos preparando para tener esta labor?, porque no nada más es que pueda bailar bonito, sino que también pueda transmitir eso. Y, por ejemplo, ustedes saben, ¿no? Un maestro de danza aquí también tiene que pasar por su proceso. Hay escuelas que se dedican a eso, entonces, a lo mejor no tenemos la escuela de Hip Hop, donde podemos ir y saber dar clases..., perdón, para poder saber dar clases, pero ¿cuántos de nosotros en realidad nos estamos preparando de esa manera, si en realidad queremos? Entonces, y me refiero a académicamente ¿no? O sea, también como lo estaba diciendo Ness el viernes, no es como la única opción ¿no? Necesitamos doctores, sí me encantaría, y lo he dicho muchas veces, me encantaría que supiera, no sé..., tal *b-boy* es doctor, quiero que me vea porque va a saber exactamente...

"¡Ah! ¿Sabes qué? Me lesioné haciendo un *chair freeze*". "¡Aaah, pues sí, claro! Pues eso causa esa fricción...", es..., no sé, que me pueda entender, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros nos estamos preparando de esa manera? El Hip Hop no nada más tiene que ver con el baile, sí va más allá de eso, ¿no? Entonces creo que esta parte es muy importante, y les voy a comentar una historia muy, muy..., bueno, de cosas que he visto y muy bonitas, ¿no?, o de las experiencias que he tenido.

Estuve trabajando en algún tiempo en Suiza, dando talleres allá con un programa que se llama *Gorilla*, ¿sí? Este programa, bueno, es parte de una A. C., pero básicamente van a la escuela, hacen actividad todo el día, para los chicos... son de primaria y secundaria..., y también prepa, y van a la escuela, está basado también en nutrición. Entonces hay como una serie de actividades para que los chicos puedan tomar [clases de esas actividades] ¿no? Entonces, aparte de digamos... les dan una introducción, luego escogen qué quieren..., fulanito de tal, quieres hacer *breaking*, o quieres hacer *frisbee*, o quieres hacer *handball*..., jugar con la pelota, o quieres hacer..., ¿cómo se dice? *skate*, patinar, ¿no?, y luego les dan una clase sobre nutrición, de cómo comer bien, ¿no? Y luego siguen otra vez con las actividades y luego hay otras actividades de grupo, ¿no?

Pero, bueno, es todo un programa, y muy complejo y muy bien organizado, ¿sí? Pero ¿cuántos de nosotros, si queremos eso, nos estamos organizando de esa manera? ¡Esa es la neta!, porque aquí, y lo voy a decir muy en serio, si toda la gente se la pasa escribiendo en Facebook “chaca, chaca, chá” [simula la acción de escribir en un teclado de computadora], y quejándose todo el tiempo “chaca, chaca, chá”, ¡esa es la neta! ¿Y cuántos estamos haciendo algo?, para que en realidad..., “¿Sabes qué?, oye, ahí está el proyecto..., queremos hacer esto”. “Oye, ¿sabes qué?...”. ¿Sí me explico?

Como comunidad, ¿de qué forma nos estamos organizando y de qué forma nos estamos preparando hacia este futuro que estamos planteando?, ¿sí? Y obviamente sí, como lo que estaba diciendo Kepsa, con los niños, porque a veces los más grandes son los más duros [se señala la cabeza, se oyen risas del público] ¡Sale!

ENRIQUE: ¿Alguien más? [aplausos del público].

FREZZES: Bueno, pues, de lujo también, sí, imagínense, estaría muy chido llegar a la escuela y decir: "Me toca clase de *breaking*", ¿no?, ¡bien chingón! Y después, pasar el primer semestre o el primer trimestre y decir: "¿Cuánto sacaste en *footwork*? ¿Cuánto sacaste en la clase de *top rock*?". No, pues ¡estaría sacaste en *power moves*!" [risas del público], sólo quería decir con madre! "¡Y yo reprobé *power moves*!" [risas y aplausos del público].

SAW: Nosotros somos diferencia, o sea, no puedes hacer que nos sigan catalogando como pandilleros, como vagos, como drogadictos, como gente perdida. Que vean que pasamos aquí, ¡ah, bueno! ¿Quiénes estuvieron? La comunidad del Hip Hop, ¿no se nota? O sea, es eso, realmente es eso, y no nos podemos basar a que se note que estamos presentes porque nos tumbamos, porque nos garreamos chido, o sea ¿no? Tenemos que hacerlo en base a la esencia de cada uno y lo que estamos dispuestos a compartir, a lo que estamos dispuestos a recibir, y yo lo basaría en general, todos estos temas, a la humildad, la humildad de aprender y de enseñar [aplausos del público].

INTERVENCIÓN DE UNA PERSONA DEL PÚBLICO: Ok... Yo he vivido mucho la cultura del movimiento desde una parte muy externa. Y he notado que tiene como una gran ventaja, que tiene una transversalidad muy grande dentro de toda la parte de las bellas artes. Entonces ahí tienen como una ventaja muy fuerte. No es muy sencillo, por ejemplo, introducir justamente a la academia, o incluso a los programas de educación física, porque están compitiendo contra mil disciplinas que quieren ingresar, pero no es difícil, y hay otros medios para que ustedes puedan lograr una transmisión.

Otra cosa que me gusta mucho es que es una cultura muy incluyente, y que es otra ventaja que tienen..., porque aquí hubo desde investigadores del SNI, psicólogos, servidores públicos, hay todo, y creo que la cultura en sí es muy humilde, porque siempre está buscando lo que puede aportar a la demás gente. Entonces, para mí es muy valioso, es supervalioso lo que están haciendo. Creo que la transferencia que ustedes están intentando hacer la están logrando. Y felicidades... Maya, no mueras nunca, por el bien de la cultura.