

DANZA
URBANAGENERACIÓN
HIP
HOP

MEMORIAS

ENRIQUE JIMÉNEZ LÓPEZ

DUGH 2015

Conferencia magistral “Thesis, una perspectiva del b-boy”¹

B-BOY THESIS

Mi nombre es Thias López, también conocido como Thesis. Uno de mis grupos es Knuckleheads Cali. Tengo cuatro grupos, parecen muchos pero no lo son, porque la mayoría de los grupos están formados por la misma gente, es más como una familia. Cuando tenía un año [de edad] fui de Tucson a Washington D. C., ahí crecí. Ahí me introduje al baile, tenía como seis años cuando vi al *b-boy* [Orf], y él estaba en un video musical. Y en ese tiempo, si saben quien es Orf, él estaba mucho en su cabeza, mezcla capoeira con *break* y con *house*, y hace muchos deslices con la cabeza, y yo siendo un niño, [el] ver gente girando en su cabeza, eso era como interesante.

Mi mamá y yo caminábamos por el centro, vi a Orf en la calle bailando con las baterías [se refiere al instrumento de percusión] y eso fue increíble, y decía: “Mamá, ese es el chavo que vi en el video”, y [ella] me decía: “Sí, ve, córrele a verlo”. Llego a casa y empiezo a revolcarme en el piso: “¡Estoy bailando *break*!”. Así fue como yo me introduje en 1998, yo tenía seis años. Digo que me introduje en el 98, pero empecé a bailar hasta el año 2000. Esos dos años no tenía ninguna dirección, no sabía a dónde iba. Cuando regresé a Tucson conocí a dos hermanos: Joseph (alias Rock) y Manuel (alias Word). Ellos ya sabían cómo hacer *break*. Sabían hacer *popping*, sabían hacer todo, sus tíos les habían enseñado. Ellos decían: “Qué chido que puedes revolcarte en el piso, pero déjame enseñarte cómo bailar en realidad”.

¹ Véase el video completo de la conferencia en <https://acervocna.blob.core.windows.net/acervo/MW-08950.mp4>

Yo era un nuevo [novato en el *breaking*]. Ellos me enseñaron las formas y crecimos juntos. Unos años después, tres años después, fuimos a una clase en el centro de Tucson con un chico que se llamaba Paranoid Android. Una de las razones por las que fuimos a esa clase es que en el tercer grado había un chico que se llamaba Ismael y él nos dijo que fuéramos, y yo hacía cualquier cosa que él me decía, porque la primera vez que yo vi *windmills* era porque lo vi a él. Le gustaba enseñar los pasos, yo iba con él y le decía que me tenía que enseñar. “Vean la clase, ¿cómo te llamas?”, me preguntó eso y me dejó viendo [la sesión]. Fui a la clase y conocí a Paranoid y a Kaduroba, y conocí a otro chico: Erick. Aprendí de ellos, empecé a viajar, una vez me fui de raid hasta California, tenía como 12 años. La verdad no me fui de raid, el transporte falló, pero queríamos ir a esa batalla. Yo estaba con PA, con Rock, y yo, yo era como un niño chiquito y PA tenía tatuajes, y me decían que preguntara a una familia por un raid. Fui a mi primer *jam* en California, que se llamaba Under Dog, era un evento muy grande. Vi a todos los *b-boys* del oeste de California. Regresé a Arizona muy inspirado. Empecé mi primer grupo con mis primos y mis amigos, y se llamaba Reference, nombre horrible. Éramos chicos del barrio que queríamos hacer un grupo.

Tengo mucho respeto por todo lo que está pasando ahorita. En ese tiempo en Tucson todos los *b-boys* eran bailarines de la calle, no de estudio, había una clase que se llevaba a cabo en un lugar donde tocaban bandas de *rock* y nosotros usábamos el piso cuando no había *shows*. Yo tengo un estudio, Monkey Studio, no es mío, es de nosotros, es de mi grupo, es increíble cómo ha crecido. Después de Reference me empecé a entonar con el baile. Yo me introduje a otro grupo, yo tenía como 13 años. Esa fue la tercera generación de Sawyer Peach. Con este grupo me introduje a los estilos abstractos, y cuando yo empecé a bailar yo solamente hacía puros fundamentos, *top rock*, *footwork*; ellos me empezaron a enseñar a hacer nudos, me empezaron a enseñar conceptos, formas, y todo lo que tú puedes hacer libremente, lo que tú quieras hacer. Estando con ese grupo me abrió los ojos. Desafortunadamente muchos de los miembros de ese grupo dejaron de bailar. Empezaron a bailar más *house*, yo y PA éramos los únicos *b-boys* en Sawyer Peach, PA se fue.

Mi mentalidad en el *break* es muy espiritual, pero yo estoy hablando de ahora. Todos van y pasan por diferentes estados, no nada más en el *breaking*, es en la vida [en] general, te sientes de una forma, te expresas de una forma, y sabes, a veces hay tiempos en los que todos nos sentimos negros, me pinto el pelo, muchos se ponen maquillaje. En ese tiempo algunos se ponían maquillaje en la cara, y decía: “Oh, yo no voy a hacer eso”. Pero tú sabes, yo hice mi parte, sabes, pintaba la ropa. Fuera de eso, yo seguí.

La primera vez que fui a Nueva York tenía 15 años. Fui al aniversario de Rock Steady. Mi primera vez en Nueva York fui con Freestyles, ellos son de Arizona, y ganamos el evento, y en mi mente yo estaba así como: “Qué onda, primera vez en Nueva York”, y yo pensé: “No les va a gustar mi estilo, y mis amigos y todo”, y les encantó el estilo. Y se sintió muy bonito traer algo nuevo a la mesa y ser respetado por eso, entonces yo les doy mi respeto. Yo iba y regresaba, aprendía, conocí a personas, Alien Ness, Track Two, que son educadores, los padres, los padrinos del *break*, los creadores. Pero lo importante que aprendí de ellos es que son gente tal como nosotros. Ellos han estado, han pasado por cosas que yo no he pasado, yo he pasado por cosas que ellos no han pasado, entonces en realidad me hizo humilde ser parte de esta cultura por todas partes, y a través de eso, sabes, viajar por el mundo, he visto lugares de tercer mundo, he visto países muy ricos, he visto como todos los tipos de ángulos, y la verdad me di cuenta [de] que en realidad es nada más ser un ser humano, reconocer esa parte, todos, la verdad, son parte de la cultura, todos somos niños de esta cultura. Siendo parte de esto es, la verdad, muy hermoso, aprecio mucho como lo que ha traído esta cultura o lo que me ha llevado esta cultura.

La primera vez que empecé a bailar, todos viajaban a los eventos, todos trabajaban duro para tratar de llegar a los eventos, yo trataba, le decía a mi padrastro: “Oye, ¿podemos por favor usar tu van? Necesito ir a Houston para ese evento, es nada más un viaje de 19 horas”, y con mis amigos. Mis papás no confiaban en mis amigos —son buenos mis amigos—. Pero lo hacíamos, en serio lo hacíamos. Cuando mi mamá estaba trabajando yo sabía dónde estaba su llave. Yo no tenía la edad para manejar; agarraba el carro y me iba a practicar.

Yo hacía todo lo que podía hacer para bailar. Y esto es antes de que empezaran a volar a otros países, sabes, y siento que ahora muchos de los *b-boys* nuevos esperan a que se pongan muy buenos [los eventos] en su ciudad y luego esperan a que alguien los lleve a un lugar, y piensan que es muy fácil, pero en ese tiempo tú tenías que volar, tú tenías que manejar, tú tenías que ir; en autobús, bicicleta, patines, patineta. Pero, sabes, era más significativo. Ahora la gente va a un *jam* como a una hora de su casa, y pierden el primer *round* y se enojan. Pero yo iba 19 horas [viajando] y no pasaba las preliminares y decía: “Estuvo bien chido ese evento”, sabes, de eso se trata, eso es verdad, y cuando ganas, ¡oh, Dios!, es lo mejor que puedes sentir, es mejor que el sexo. No, no es cierto.

Sólo estoy diciendo que el trabajo que haces para lo que quieres en la cultura ha bajado un poco. No creo que sea tan apreciado. Yo conocí gente que ha bailado por seis años y ya están viajando por el mundo. Yo no entré a mi primera batalla hasta que tenía cinco años bailando. Sí, me tomó nueve años para que en realidad la gente me notara y yo empezara a viajar a los países. Y ni era muy bueno. Estos *breakers* han bailado por cuatro años y ya están volando. ¿Qué están haciendo? Pero bueno, eso está chido, tienes que aprovechar eso, porque hay mucha más información allá, YouTube. YouTube es malo y bueno, creo que el entendimiento o conocimiento del YouTube es un poco malentendido. Creo que YouTube es para registro, es para investigar. Ten tus *b-boys* favoritos, inspírate, pero inspírate en persona, ve al evento, ve a verlos en persona, porque el video no hace justicia de nada. Pero puedes hacer buena investigación y aprender del YouTube también. Pero creo que mucha gente de YouTube [los usuarios] ven un movimiento chido y quieren aprender ese movimiento, y en realidad nada más estás copiando, y ahora copian mucho, hay mucha copia. Y yo no estoy odiando, sólo estoy manteniéndolo real. Eso es en realidad lo que veo. Pero creo que no hay mucha experiencia personal, y hasta este evento escuché a algunas personas [decir] que no quieren venir a un evento gratuito para sus hijos y la cultura, y... “¡¿Qué?! Eso está loco, ¿cómo?”. Yo todavía voy a eventos, pequeños eventos que la gente dice: “Ay, no voy a ir a ese evento”, y yo me quedo así como: “¿Qué?, ¿qué quieres decir?, esto es lo que hacemos, tenemos que ir a apoyar”.

A veces yo entro al evento, aunque el nivel no está tan alto, yo aun así entraré al evento a competir, porque me encanta entrar. Y esta gente me pregunta: “¿Por qué nada más quieres ganar en el evento?”, y digo: “No, no, no, de eso no se trata, no se trata de eso”, porque yo cuando era niño, [cuando] era joven, yo trataba de bailar contra los mejores, no nada más iba..., por ejemplo, Neguin, yo [no] decía: “Oh, Neguin entró a la batalla, no, no voy a entrar a la batalla, voy a perder”. En ese tiempo mi mentalidad era: “Oh, ¿Neguin entró a la batalla? Uh, yo creo que voy a entrar a la batalla, quiero agarrarlo en el primer *round*, aunque pierda”, y aunque apostaba, porque esa es la forma en que aprendes más. Y hay otras formas de hacer eso, también haciendo batalla en el *cypher*, o también, a mucha gente en la parte este usualmente les gusta llamar a los que quieren retar, y a veces en la batalla parece que no los respetan, pero es como lo más importante, es como el momento más importante para ellos, porque eso es lo que se mantiene en la mente, es cambiar esa mentalidad. Tú puedes tener miedo, tú puedes tener nervios, pero debes tener ansia de querer aprender, de querer hacer eso. Quieres que te fumen. Tú quieres que te fumen. Así es como vas a aprender. Hasta ahorita, alguien me dará una corrida y yo: “Ay caramba, tengo que..., en realidad ahora sí tengo que sacarla”. Y ese es el mejor sentimiento. Puede ser difícil en un momento, pero después tú nada más estás como: “Oh, eso fue una experiencia increíble”. Y la verdad eso es muy importante, entonces tienes que cambiar esa mentalidad. Y mantener en la mente que estar nervioso es natural. Hoy en día yo me pongo nervioso antes de las batallas, todavía. Ahorita estaría ahí y el *homie*: “Hey, ahora tú sigues”, y yo estaría ahí como: “Oh, sí, ajá, sí, lo tengo”, pero supernervioso. Yo no lo enseño [no exteriorizo cómo me estoy sintiendo]: “Oh, no, tú vas”, no lo voy a enseñar, pero cuando estoy en la batalla estoy así como: “Oh”, pero no significa que estoy aquí. Es natural.

Y eso no nada más significa que sientas este baile, no significa que no tengas una pasión, porque no quieres interrumpir la pasión, y siendo parte de la cultura ahora, donde hay muchas batallas y el nivel está tan alto, claro que sí te vas a poner nervioso, pero nada más te va a hacer mejor. Y esa es mi experiencia con las batallas.