

BREVE DICCIONARIO HIP HOP



A.K.A. *Also Know As...* (también conocido como...). Abreviatura usada para dar a conocer un apodo o segundo nombre con el que se conoce a una persona.

ACAPELLA Versión especial de un disco que incluye únicamente voces.

ALL CITY En graffiti, cuando un *writer* o una *crew* es el mejor en la ciudad o tiene un estatus reconocido en todos lados.

B-BOY/B-GIRL Abreviado de "breakbeat boy/girl". Nombre dado por Kool DJ Herc a los chicos/chicas que esperaban un breakbeat de una canción para practicar su baile (breakdance). También se les llama **breakers**.

BEATBOXING Una de las artes olvidadas del hip hop, la de imitar un caja de ritmos (conocidas como *beatboxes*) con la boca y las cuerdas vocales. Hubo un tiempo en que no era raro ver grupos de hip hop formados simplemente por un Harper y un *human beatbox*. La bajada del precio y consiguiente popularización de las cajas de ritmos electrónicas condenó a estas cajas de ritmo humanas al baúl de los recuerdos. Sin embargo, el beatboxing es una técnica muy espectacular y ha sido puntualmente recuperada de vez en cuando. Dough E. Fresh se puso el apodo "The human beatbox" y grabó singles como "The original human beatbox" y "Just having fun (do the beatbox)" (que contenía el verso: "I am the human beatbox defender / Any other beatbox is just a pretender": yo soy el defensor de las cajas de ritmo humanas, cualquier otro es un farsante). A pesar de las reivindicaciones de Dough E. Fresh, fueron los Fat Boys los primeros en incluir beatboxing en sus discos. Otros que lo han hecho son Biz Markie, Craig G o D-Nice.

BREAKDANCE Es un baile acrobático asociado a la cultura del hip-hop. La forma general del baile sigue la tradición africana, con todos los bailarines en coro y un solista en medio, ejecutando piruetas con nombres como: moonwalking (caminado en la luna), electric boogie (el bailarín se mueve como si recibiera impulsos eléctricos), poppin (moviéndose a sacudidas), egyptian (imitando los movimientos egipcios), the robot (imitando a un robot), the mime (imitando a un mimo), the webo (el huevo!).

CREW Pandilla.

CROSSOVER Palabra empleada en el negocio musical para indicar un disco o grupo que, partiendo de una categoría o estilo, sobrepasa los límites de mercado de esta categoría y abarca otras. En particular, se usa esta palabra cuando un artista negro vende entre el público blanco.

DISS BATTLE Batalla de descalificaciones. Costumbre en el mundo del hip-hop que consiste en atacar unos a otros a través de las canciones.

DJ Disc Jockey. Es el encargado de pinchar los discos y realizar efectos con ellos.

ESCRITOR / WRITER Artista de graffiti.

FREESTYLE Rapear sin música, de la forma mas básica, a veces acompañado por un *beatbox* humano. También es *rapear* improvisando los versos.

GANG Literalmente, grupo o pandilla. En el contexto de la sociedad norteamericana de la segunda mitad del siglo XX, se refiere a las asociaciones generalmente violentas de jóvenes que se dan en las zonas más deprimidas de las grandes ciudades, llegando a convertirse incluso en pequeños ejércitos armados hasta los dientes. Normalmente, los gangs tienen un gran poder en su zona o barrio, donde controlan actividades ilegales como el narcotráfico.

GANGSTA, GANGSTA-RAP

Género caracterizado por los textos violentos y agresivos que describen la vida en las barriadas más deprimidas de las grandes ciudades, incidiendo en la presencia de armas, drogas y sexo. El *gangsta* ha adquirido un gran auge comercial desde finales de los años ochenta, a partir de discos como Rhyme Pays, de Ice-T, y Straight Outta Compton, de N.W.A. Este género es, naturalmente, el mayor (aunque no el único) responsable de la mala prensa que tiene el rap en ciertos sectores. En sus inicios se conocía como *gun-rap* (rap de pistolas). El primer disco de gangsta rap se le atribuye a Scholly D con "PSK, What Does It Mean?" (PSK significa *Park Side Killers*).

GRAFFITI Forma de arte transitorio e ilegal que consiste en pintar en lugares de propiedad pública o ajena.

Inscripciones o signos anónimos dibujados o pintados en paredes de edificios, muros o vagones de metro, cuyo objetivo principal es testificar la presencia de su autor en un lugar determinado. A fines de la década de 1960, comienzan a desarrollarse probablemente los graffiti más representativos, los del metro de Nueva York. Realizados por jóvenes denominados *writers* (escritores) procedentes de etnias y ambientes sociales marginales, representan una subcultura de la calle, espontánea y underground, conectada con la música rap y el break dance. Los graffiti pueden adoptar distintos estilos o formas: tags (firmas o contraseñas), throw ups (nombre de dos o tres letras formando una unidad redondeada), entre otras.

Desde finales de la década de 1970, el fenómeno del graffiti se eleva en Nueva York a la categoría de arte mediante el apoyo de ciertos críticos y galerías que comienzan a exponer la obra de algunos *writers* convertidos en artistas, como Jean-Michel Basquiat, Keith Haring o Kenny Scharf, quienes realizan en sus obras una mezcla de signos e imágenes tomadas de la cultura de la calle con otras procedentes de la historia del arte o de la cultura.

Aunque hay pruebas que demuestran lo contrario, se suele decir que el graffiti empezó en Nueva York con un griego llamado Demetrios, que vivía en la calle 183 y entre 1969 y 1972 inundó la ciudad con su tag (firma) TAKI 183, hecha con un rotulador negro. En julio de 1971, el New York Times le dedicó el que está considerado como el primer artículo de prensa sobre graffiti. Más tarde llegaron los rotuladores de colores, con frecuencia hechos o modificados en casa por el propio escritor, y la pintura en aerosol. El siguiente paso fue la famosa moda de pintar el exterior de los vagones del metro. La primera *piece* (obra compleja) se atribuye a Super Kool, en 1972, pero parece ser que su acabado dejaba bastante que desear. Poco después apareció un escritor llamado Phase II, el primer rey de las piezas. El primer top to bottom (lateral de una vagón de metro completo) se atribuye a Hondo, en 1975. En ese mismo 1975, un escritor llamado IN puso de moda el throw-up; realizó más de diez mil antes de retirarse. El primer whole train (tren entero) se realizó en 1976, aunque hay dudas sobre si fueron Caine y Chad o The Fabulous Five quienes lo hicieron primero. Este grupo, fundado por Lee Quinones y Fab 5 Freddy, fue probablemente la escuadra de graffiti más famosa de la segunda mitad de los años setenta.

GRIOT En la tradición musical africana, el griot es un bardo o trovador, un músico y narrador de historias que acompaña ciertos acontecimientos sociales. El griot es también el depositario de la historia y la genealogía en una cultura de tradición oral. Algunos de los más conocidos músicos africanos de hoy en día descienden de familias de gritos, como Youssou N'Dour, Mori Kanté o Salif Keita. El griot es sin

duda un precursor lejano del rap (y de toda la música negra norteamericana).

HIP HOP Movimiento de carácter artístico y musical surgido en la década de 1980 en el seno de la comunidad urbana de origen afroamericano e hispano en Estados Unidos. Durante los primeros años, el hip-hop estuvo caracterizado por tres fenómenos: el **rap**, las pintadas artísticas conocidas como **graffiti** y el baile acrobático llamado **break dance**. Hoy día el término se aplica, sobre todo, a un estilo de música de baile, que en muchos casos puede ser una evolución de la tradición musical negra -como el soul, el funk, el rhythm and blues y a veces también el jazz- utilizando los medios tecnológicos de los estudios de sonido modernos.

El movimiento hip-hop comenzó a principios de la década de 1980, cuando los adolescentes de las barriadas negras buscaron su autoafirmación a través de formas artísticas nuevas y originales como alternativa a las luchas callejeras y a la delincuencia de bandas. El rap desarrollado por ellos, un rapidísimo canto recitativo con una base rítmica sencilla de bajo y batería, es el punto de partida de una tendencia que con el nombre de hip-hop constituye uno de los fenómenos más influyentes y de mayor éxito comercial de la música pop de la década de 1990. Las características de este estilo son una percusión rítmica generada con sintetizador, las citas musicales obtenidas mediante la técnica de muestreo a partir de discos antiguos de soul, funk o rock, el ritmo vocálico del rap y las frases cantadas breves, generalmente a cargo de voces femeninas, al estilo de la música soul.

Del mismo modo que el rap constituye la expresión de una nueva conciencia afroamericana, muchas formaciones hip-hop se sienten como portavoces de la denuncia del racismo latente en la sociedad estadounidense. En primera línea de esta agitación se encuentra el grupo Public Enemy, cuyas letras radicales han dado lugar a controversias e intentos de censura en Estados Unidos. Otros artistas igualmente comprometidos y polémicos son Ice-T, Ice-Cube y 2 Live Crew.

Como el hip-hop puede producirse de forma sencilla y barata en estudios caseros, las piezas de este estilo aparecen en las listas de éxito internacionales bajo las formas más variadas: fáciles y comerciales como Hammer, del que se vendieron millones de discos, o musicalmente depuradas como De la Soul o Soul II Soul. Otros artistas populares son Arrested Development, Cypress Hill o Coolio. Los criterios estilísticos del hip-hop se han convertido actualmente en un patrimonio común de músicos pop de todas las nacionalidades.

JAM Fiesta hip hop.

LIRICA Forma poética que expresa tradicionalmente un sentimiento intenso o una profunda reflexión, ambas ideas como manifestaciones de la experiencia del yo. Esta definición debe matizarse cuando se traten ciertas formas de la lírica moderna en la que, como ya ocurría con el haikú japonés, el yo se desvanece en favor de la imagen o de una escena cuya emoción se desliga de la subjetividad del poeta.

La lírica griega se cantaba o recitaba con el acompañamiento de la lira. Formas líricas populares en la época clásica eran las elegías y las odas. Entre los poetas líricos de la antigua Grecia figuran Safo, Alceo y Píndaro; entre los romanos, Horacio, Ovidio y Catulo. También se encuentra poesía lírica en la India y la China antiguas.

Los trovadores y troveros de la edad media francesa desarrollaron formas líricas tales como la canción y el rondeau para ser cantadas. En Alemania, los primeros poetas líricos fueron los minnesingers. Aunque la mayor parte de los poemas líricos medievales eran anónimos, se destacan dos nombres: el de François Villon, en el siglo XV francés, y Geoffrey Chaucer, inglés, en el siglo XIV. También las baladas, a menudo clasificadas como poemas narrativos, se consideran formas de la poesía lírica por su relación con el canto.

A principios del renacimiento, el término lírica se aplica también a los versos no cantados. La lírica cantada abarca el madrigal, de origen popular, a diferencia de la canción y el soneto. El poeta italiano Petrarca se destacó por sus sonetos y por los cuatro madrigales que se incluyen en su Cancionero y son una temprana manifestación de esta forma lírica.

MC Del inglés *Master of Ceremonies*, maestro de ceremonias. Persona encargada de animar el espectáculo mientras el DJ pincha. Actualmente es el encargado de rimar.



MC'ing Rapear.

NACIÓN DEL ISLAM Corriente espiritual y nacionalista negra fundada por Wallace D. Fard en la ciudad de Detroit en 1930 y cuyo líder histórico más famoso es el Honorable Elijah Mamad, nacido en Elijah Poole. El programa de la Nación del Islam busca la igualdad racial mediante el establecimiento de una nación independiente, en territorio americano, para los hombres negros (practicando

de hecho un racismo inverso, no quiere que los negros se mezclen con los blancos y está en contra de los matrimonios interraciales.) También preconiza la conversión del hombre negro al islamismo, pero a una versión autóctona del islamismo en la que W. D. Fard sería el profeta Mahoma. (De hecho, predica el "retorno" del hombre negro al islamismo, buscando unas raíces históricas inexistentes.) En los años sesenta, Malcolm X fue el mayor apologeta de la Nación del Islam, primero, y su más destacado disidente después. Siempre se ha rumoreado que Elijah Muhammad podría estar detrás de su asesinato. El converso más destacado a la Nación del Islam tal vez haya sido el boxeador Muhammad Ali (antes conocido como Cassius Clay), que no sólo cambió su nombre sino que se negó a cumplir con el servicio militar a causa de sus convicciones religiosas, por lo que fue desposeído del título mundial de los pesos pesados. Después de la muerte de Elijah Muhammad, en 1975, el máximo dirigente de la Nación del Islam es el ministro Louis Farrakhan, y su mayor logro reciente ha sido la convocatoria de la famosa Million Man March (la marcha del millón de hombres), en Washington, el 16 de octubre de 1995. Algunos de los rappers más importantes entre los simpatizantes de la Nación del Islam son Chuck D y Profesor Griff (de Public Enemy), Ice Cube, Mc Ren...

NEW SCHOOL La escena posterior a 1984.

NIGGER o NIGGA (EE.UU.) Palabra despectiva para referirse a los negros. En las últimas décadas, la población negra se ha apropiado de ella, cambiándole el sentido. "Algunos de nosotros nos volvemos estúpidos y la usamos como palabra cariñosa, 'Eh, nigga, ¿qué hay, tío?'. Pero si alguien les llama eso, o si lo dicen los blancos, es algo degradante que siempre significará 'eres mi esclavo y te controlo'" (Afrika Bambaataa).

OLD SCHOOL Son los días cuando se pintaba desde mediados de los 70s al 82 u 83 o a la música de hip hop de ese periodo. Los escritores de ese periodo son respetados por iniciar los estilos que ahora conocemos.

PIECE Abreviatura de *Masterpiece*, obra maestra. Graffiti grande, de tres colores o más. La *piece* necesita de una preparación previa para realizarla con éxito. También puede entenderse simplemente como el trabajo de un escritor.

PLATO Tocariscos, giradiscos.

PLAYA (EE.UU.) Modificación de la palabra "*Player*". Se refiere a los rappers cuyo objetivo en la vida es la fama, el dinero, los coches, las chicas y en definitiva, la chulería.

RAP Estilo musical emparentado con el rhythm and blues, originario de los barrios negros e hispanos de Nueva York. Vinculado desde principios de la década de 1980 al

movimiento hip-hop, al igual que éste integra diversas corrientes, como la música break dance, el graffiti o el scratch.

Si el hip-hop se distinguió por evolucionar a partir de las formas primigenias de la música religiosa de la comunidad negra de Estados Unidos, a través de una expresividad laica y popular que se concilió muy a menudo con el funk, el rap se desarrolló sobre todo por dos vías: rompió sus lazos con el funk y la música disco, y estrechó su relación con el break dance al tiempo que radicaliza sus signos de identidad callejera mediante formas autónomas y un lenguaje específico y combativo. En sus primeras manifestaciones, y siguiendo la pauta break, el rap surgió de las manipulaciones de los disc-jockey ('pinchadiscos', también llamados DJ) que mezclaban uno o varios temas para obtener una composición que sirviera como vehículo sonoro a la recitación del solista o, con mayor frecuencia, a un nutrido conjunto de intérpretes. La púa del tocadiscos, en consecuencia, se convertía en un elemento fundamental de los temas rap. A partir de ráfagas breves y reiterativas, salpicadas de arrastres rítmicos, y rimas que se nutrían de jergas, efectos onomatopéyicos, bromas y consignas, se desencadenaba un juego de réplicas y contrarréplicas muy sugestivo, que a su vez se complementaba con provocativas escenificaciones.

Estos rasgos esenciales del rap (en especial todo lo que se refiere a sus letras) tienen su origen en las fórmulas publicitarias emitidas por radio y televisión donde dos o más personas conversaban coloquialmente sobre un producto, combinadas con las remezclas de música disco que los jóvenes negros, hispanos y chicanos empleaban para bailar y divertirse al aire libre en los guetos. Por ello, el rap tuvo en sus comienzos una difusión limitada, pues raras veces trascendía al ámbito de las discotecas, copadas por temas comerciales también interpretados por negros (como Grace Jones, Chic y Tina Turner). El tema "Rapper's delight", de Sugar Hill Gang, editado en 1979, fue una de las composiciones estrella de este estilo, que se inscribía en el ámbito ecléctico practicado por bandas como Afrika Bambaata and The Soul Sonic Force o el más radical de Grandmaster Flash and the Furious Five. Pero es a partir de la década de 1990 cuando los álbumes rap alcanzan una presencia regular en las listas de éxitos de la revista Billboard y el estilo se diversifica, atrayendo a sus filas a músicos blancos, como los Beastie Boys, procedentes del punk rock, Anthrax y Suicidal Tendencies, del heavy metal, y Eminem, la "gran esperanza blanca", entre otros muchos.

No obstante, el impacto masivo provocado en esa época por el rap atrajo a numerosos artistas que, como MC Hammer (promotor de boxeo de pesos pesados en sus ratos de ocio y "niño mimado" de la cadena MTV), Vanilla Ice y Jazzy Jeff and the Fresh Prince, en el intento de conciliar comercialidad (música disco, sobre todo) y novedad, desfiguraron la esencia del movimiento, hasta el punto de que bandas como 2 Live Crew, NWA (Niggers With Attitude), Ice-T y, sobre todo Public Enemy, sufrieron una sistemática marginación por parte de los medios y la crítica especializada, además de soportar un largo periodo de silencio involuntario durante el cual sus trabajos fueron sometidos a censura en las emisoras y a juicios en los tribunales.

El rap genuino, al asumir en sus letras y ritmos la épica urbana de la violencia cotidiana (crimen, droga, cárcel, represión), el sexo explícito y la pornografía dura, el machismo, las posturas políticas de extrema izquierda y la justificación de la lucha armada contra el orden establecido, en consonancia con las tesis más duras de Malcolm X y los Panteras Negras, ha sido atacado con inusitada agresividad por los sectores más conservadores de Estados Unidos y Europa. Por el contrario, directores que iniciaron su carrera en el cine independiente o underground (Stephen Frears, Spike Lee, Oliver Stone, Dennis Hopper, por ejemplo) han reivindicado en sus películas los valores y motivos plásticos que significan las inquietudes de este movimiento.

RAPTIVIST (EE.UU.) Se llama así a los *rappers* concienciados políticamente que utilizan el hip-hop para exponer sus ideas.

RIMA Igualdad o semejanza de los sonidos vocálicos o consonánticos finales de varios versos entre sí desde la última vocal acentuada; a veces también se da en el interior de los versos. Probablemente surgió como necesidad de la poesía cantada, para marcar el final de verso o del hemistiquio; y servía además como recurso mnemotécnico.

Hay dos clases de rima: consonante, cuando coinciden todos los sonidos a partir de la última vocal tónica (*cal-puñal*; *Roma-asoma*; *murciélagos-piélagos*); y asonante, cuando sólo coinciden las vocales a partir de la tónica (*cal-procaz*; *Roma-costra*; *murciélagos-pétalo*). Según que la vocal tónica esté situada en la última, en la penúltima o en la antepenúltima sílaba, la rima se llama aguda, llana o esdrújula, respectivamente. Tanto la rima consonante como la asonante admiten matices y excepciones.

La consonancia puede ser perfecta o normal, imperfecta (cuando riman los diptongos *ié* y *ué* con la vocal *é*: *miedo/cedo*; *cueva/lleva*) y simulada (entre diptongos decrecientes y la primera vocal de éstos: *reina/serena*, o sustituyendo una consonante por otra de sonido semejante: *árbol/mármol*). La asonancia, a su vez, se presenta como perfecta, diptongada o atenuada (entre diptongos o triptongos y la vocal más fuerte: *baila/helada*, *recitáis/voraz*; entre diptongos y triptongos diferentes pero con la misma vocal tónica: *riacho/cuadro*, *riendo/cuernos*, *jueces/vienen*; entre diptongos crecientes y decrecientes: *riego/feudo*; *ansiosa/coima*) y simulada o equivalente (la que se produce entre palabras bisílabas en cuya sílaba postónica se hacen equivalentes la *e*, la *o* y la *u*: *lápiz/clave*, *cactus/marco*). Debe considerarse aparte el caso de la asonancia esdrújula, que tolera la rima con palabras llanas en la vocal tónica y en la de la última sílaba: *brújula/duda*, *prójimo/ogro*. También valen, para la asonancia esdrújula, las dos últimas posibilidades de la asonancia atenuada (*murciélagos/cuerno/deudo*) y la simulada.

SAMPLEAR Tomar un fragmento de una canción, modificarlo e incorporarlo a tu creación musical.

SCRATCH El scratch es uno de los elementos básicos del *turntablism* (uso del tocadiscos como instrumento musical), es una forma de tocar música con los platos. Básicamente se trata de mover el vinilo hacia atrás y hacia adelante generando una deformación del "sonido" que está en contacto con la aguja. Este sonido puede ser mas grave o más agudo dependiendo de la velocidad con que efectuemos los movimientos. También podemos hacer variar el "ritmo" del scratch, moviendo rítmicamente el disco. Si al movimiento del vinilo le sumamos el uso del crossfader, podemos obtener scratches de los más diversos ritmos y tonadas. Cada DJ tiene su propio estilo de "scratchear" y cada uno termina encontrando el suyo propio.

SNAPS Insultos ingeniosos usados para comparar la actividad verbal más que para denigrar al oponente y a su familia.

TAG Firma. Pintada en la pared con la que se identifica el individuo que la ha hecho. Se considera la forma mas básica del graffiti. Los tags se escriben rápidamente y de un solo color.

THE DOZENS (EE.UU.) Juego que consiste en poner a prueba la estabilidad emocional del rival mediante insultos diversos, dirigidos a él o a su familia. Pierde el juego el primero que pierde los nervios. También se denomina *Dirty Dozens*.

TOLLAR Tachar el graffiti de alguien que te cae mal.

TOY / TOYACO Individuo que entiende el hip hop como una moda pasajera, no como una cultura. No hace nada por el hip hop, lo utiliza para vacilar o para parecer algo que no es. Está muy mal visto en los círculos más radicales. Una vieja definición de "TOYS" es "*Trouble on your system*" (*Problema en tu sistema*). En graffiti, escritor inexperienced o incompetente.

BREVE DICCIONARIO HIP HOP

1. A.K.A.
2. ACAPELLA
3. ALL CITY
4. B-BOY/B-GIRL
5. BEATBOXING
6. BREAKDANCE
7. CREW
8. CROSSOVER
9. DISS BATTLE
10. DJ
11. ESCRITOR / WRITER
12. FREESTYLE
13. GANG
14. GANGSTA, GANGSTA-RAP
15. GRAFFITI
16. GRIOT
17. HIP HOP
18. JAM
19. LIRICA
20. MC
21. MC'ing.
22. NACIÓN DEL ISLAM
23. NEW SCHOOL
24. NIGGER o NIGGA
25. OLD SCHOOL
26. PIECE
27. PLATO
28. PLAYA.
29. RAP
30. RAPTIVIST
31. RIMA
32. SAMPLEAR
33. SCRATCH
34. SNAPS
35. TAG
36. THE DOZENS
37. TOLLAR
38. TOY / TOYACO

