El hip-hop: de cultura callejera a cultura masiva

La Universidad de Cornell tiene la colección de objetos y grabaciones de hip-hop más grande del mundo. *Lindsay France/ University Photography*

Hip-hop es mucho más que solo música. El vocablo comprende a toda una cultura y eso contribuye a explicar por qué se ha convertido en uno de los elementos más influyentes en el mundo del espectáculo y la autoexpresión de los jóvenes. En todo el mundo, el hip-hop es una herramienta que sirve para explicar las complejidades de la vida cotidiana y para decirle la verdad al poder, ya sea a través de las letras de canciones, el arte en grafitis, el baile o la música creada por pinchadiscos.

El hip-hop, que no se debe confundir con el rap comercial —que con frecuencia glorifica el exceso de lo material, la violencia y la misoginia— nació en el sur del Bronx (Nueva York) hace más de 40 años como alternativa a la cultura autodestructiva de las pandillas. El hip-hop les dio a los jóvenes resentidos de vecindarios empobrecidos la oportunidad de canalizar sus frustraciones a través del arte, en lugar de recurrir a la violencia.

El 11 de agosto de 1973, en una sala de juegos alquilada de la Avenida Sedgwick, el pinchadiscos Kool Herc, nacido en Jamaica, separó por primera vez la sección rítmica del tramo de una canción y la extendió al tocar el mismo disco de vinilo en dos tocadiscos. El amigo de Herc, Coke La Rock, comenzó a cantar rap sobre el contagioso ritmo de la música. El sonido desató una revolución instantánea y pronto se propagó en fiestas del sur del Bronx. El ritmo extendido también fomentó la evolución del breakdance, además del rap, y los artistas de grafiti ofrecían un complemento visual al despliegue de música y baile.

"La cultura no nace en un solo día, sin embargo hay acontecimientos que pueden suceder en un solo día que luego ponen en movimiento muchos otros factores", comentó Ben Ortiz, comisario adjunto de la colección de hip-hop de la Universidad de Cornell, en Ithaca (Nueva York). La universidad ha conservado objetos y grabaciones de hip-hop desde el año 2007 y tiene la colección de este género más grande del mundo.

El descubrimiento del pinchadiscos Kool Herc sobre cómo aislar y extender los ritmos irregulares sentó las bases para el hip-hop. *AP Images*

Katherine Reagan, comisaria de libros y manuscritos raros en Cornell, comentó que la universidad no solo conserva la historia de los comienzos del hip-hop, sino que también les está dando a sus creadores y a nuevos artistas la posibilidad de narrar su historia a estudiantes y organizaciones juveniles, como también a musicólogos. "Queremos darle voz a esta cultura viviente, ya que la mayoría de los creadores de dicha cultura están aún vivos y queremos incluirlos en este proceso de documentación mientras podemos hacerlo", manifestó.

Cornell ha invitado al pionero del hip-hop Afrika Bambaataa como profesor invitado. Este pinchadiscos del sur del Bronx y fundador del grupo de concienciación de hip-hop Universal Zulu Nation eligió el vocablo "hip-hop" como nombre de esta nueva cultura e identificó sus elementos principales como el rap o emceeing, los sonidos de ritmo creados por los pinchadiscos, el baile breakdance (b-boying y b-girling) y el arte de grafitis.

"El quinto elemento que Afrika Bambataa describió es el conocimiento, y las modalidades de arte del hip hop son herramientas para conseguirlo", explicó Ortiz. "El conocimiento, en este caso, se refiere a una sensibilización, una concienciación y comprensión sobre el mundo y sobre uno mismo, sobre tu historia y patrimonio, y el patrimonio de otras personas".

El rapero MC Rakim posa para la foto junto a un grafiti en el que figura un pinchadiscos. *AP Images*

El hip-hop creció y llegó a incluir técnicas como la percusión vocal, conocida como beat boxing, y el rayado de discos de vinilo. A través de grabaciones como el éxito de 1979 de Sugarhill Gang "Rapper's Delight", sus grupos de fanáticos comenzaron a extenderse desde las comunidades urbanas afroestadounidenses, afrocaribeñas y latinas del sur del Bronx, hasta incluir a jóvenes estadounidenses de zonas suburbanas de todos los orígenes étnicos y raciales.

En la actualidad, el hip-hop es sin duda alguna un fenómeno mundial. Los movimientos de breakdance se han difundido a países que se han conectados a Internet en fechas recientes, y las letras de rap se cantan en casi todos los idiomas. Mientras adaptan fácilmente el hip-hop a sus propias culturas, jóvenes artistas de todo el mundo lo utilizan para expresarse, de manera clara o elocuente, pronunciándose acerca de todo tipo de temas, desde el amor y el abandono, hasta la pobreza y la corrupción.

Al señalar el impresionante crecimiento del hip-hop desde sus orígenes en el sur del Bronx, Bambaataa afirmó que la cultura "ha unido a más personas que todos los políticos de la Tierra juntos".

"A través del hip-hop, personas de distintas religiones que jamás se comunicarían han comenzado a unirse. Personas de distintas razas y nacionalidades que jamás cruzarían barreras o fronteras, ni visitarían sus respectivos hogares, ahora pueden hacerlo gracias a la música y a la cultura del hip-hop", agregó Bambaataa. "El poder del hip-hop reside en la comprensión mutua".

Estudiantes de la Universidad de Florida realizan movimientos de breakdance en el campus de Gainesville. *AP Images*

Publicado en noviembre de 2013