

HIP HOP EN ESPAÑA

El punto de partida del fenómeno del Hip Hop en nuestro país se puede establecer con el estreno de las películas "Beat Street" (84) y "Breakdance" (84), esta última con su secuela "Electric Boogaloo" (85).

La proyección de estos films, junto a la influencia de los jóvenes negros americanos que residían en nuestro país, fue el inicio de una moda en el baile y en la forma de vestir. Este estilo de baile llegó mucho antes que otras manifestaciones del hip hop. En la mitad de los ochenta era habitual observar reuniones de breakers a ritmo de discos de funk y disco. La estética se caracterizaba por zapatillas con lengüeta por fuera, cordones anchos, chándals, cintas de pelo, guantes... En ciudades como Barcelona, la zona de Universidad era lugar de reunión habitual de breakers, intercambio de revistas, cintas, videos... En los primeros días poca gente aún hablaba de rap o hip hop. "En la época del Break (del 83 al 87 más o menos), la gente hablaba de Break, ni siquiera de Rap o de Hip Hop, sólo se hablaba de Break, yo realmente a parte de oírlo en las canciones, fue cuando hablé con los negros de la base de Torrejón, ya me enteré que era el hip-hop. Dejé de hablar de música Break, para hablar de rap" (Frank T).

Algunos adelantados, y gracias a contactos en el extranjero mediante a amigos o viajes traían cintas con los sonidos que estaban sonando en EEUU. Se empezaron a conocer los discos de gente como RUN-DMC, GrandFlash, LL Cool J, Kurtis Blow... En Madrid la zona de reunión de breakers era Nuevos Ministerios, lugar de encuentro de los chavales de distintos barrios para demostrar sus habilidades y sus conocimientos. Sonia, una de las

responsables del sello Zona Bruta lo recuerda: "En Nuevos Ministerios antes del Break, lo que había era Skate, todos los sábados, de repente se vio como cada vez eran menos los que iban con patines y cada vez más con zapatillas, empezó la gente a bailar, hasta que llegó un momento en que toda la parte de arriba y de abajo estaba llena de gente haciendo Break, venían hasta padres con hijos para verlo". El sentimiento de movimiento se empezaba a sentir. "Lo que se vivía allí, era un ambiente de mucha unión, un rollo muy sano, además había muchos gitanos que eran los que mejor bailaban. Otra cosa que se empezó a palpar en Nuevos Ministerios, aunque no se sabía muy bien porque, era el rollo de los barrios, un rollo de autoafirmación, pero de una manera muy sana. La chulería ya empezaba a surgir, no era nadie pero cuando ibas allí ya eras alguien, pertenecías a un grupo, algo muy unido al Hip Hop". Por su lado Frank T lo explica desde su punto de vista: "Para mí siempre ha sido un rollo muy relacionado con la música, más que las movidas de los barrios, era la música. Lo más lógico es que hubiese acabado siendo un DJ o productor, más que un rapper".

Charlar con Frank T y Sonia es como abrir una enciclopedia del Hip Hop en nuestro país: "En Torrejón hasta el 88 nadie hablaba de Graffiti, de hecho yo la primera vez que oí hablar de graffiti fue con la película 'Style Wars', el primero en pintar en Torrejón fue Lozano de la Blue Posse, él hizo la primera pintada en Torrejón" (Frank T). "La peña hacía todo tipo de inventos para hacer trazos gordos al firmar, otra costumbre era colarse todos a la vez en el metro para volver a casa, no nos podía pillar porque iban todos a la vez, y en cuanto al baile, al Break, empezó incluso a venir gente hasta con cámaras de video" (Sonia). Aquello se mantuvo durante algún tiempo,



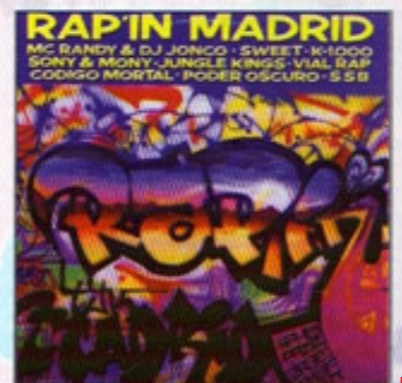
hasta que la televisión, como es habitual, desnaturalizara el fenómeno del Break, gracias a concursos como el de cierto programa musical.

En cuanto a la radio, algunos programas y emisoras, jugaron un papel muy importante para la difusión de los primeros discos de LL Cool J, Run Dmc, Whodini, Lisa Lee, Double Trouble... por primera vez sonaban sonidos de Hip Hop en programas como los de Radio Torrejón, donde, desde esta base americana se radiaba un programa importado de EEUU. Radio Vinilo contaba por entonces en su programación nocturna con la presencia de Buddy Miles en funciones de DJ, y emisoras como Radio España de la mano de Carlos Finali también prestaban atención a los nuevos sonidos del hip hop. Pedro García con su programa "Pintalo Negro" en Radio Iris, y unos años antes en Radio Luna fue pionero dedicando monográficos de rap en su espacio radiofónico. Algo más tarde "La Radio de las mil danzas" en Radio 3 sería un espacio en el que también se radiaban novedades y se hacía un buen seguimiento del movimiento Hip Hop. Algunos locales como Studio 54 en Barcelona o Stone's en Torrejón (Madrid) programaban Funk y Hip Hop en sus noches, o Nubes que programaba Electro, Hip Hop y Funk. Y para

comprar discos algunas tiendas de importación como Discos J.L. o New Record o vendedores especializados como Rayfield Singleton podían conseguirte cualquier disco de Roxanne Shante, Stetasonic o Mantronix.

La actividad cada vez era mayor en los barrios periféricos de Madrid y Barcelona (Alicorn, Torrejón, Mostoles, El Prat...), y un sello independiente, Troya, se lanza a grabar el primer disco de Hip Hop hecho en español. La idea surge a raíz de un reportaje aparecido en la revista "Sur Expres" realizado por Miguel Trillo, el disco se titularía "Madrid Hip Hop" (89) y recopilaba los temas creados por los primeros grupos del Hip Hop madrileño: QSC, DNI, Estado Crítico y Sindicato del Crimen. El disco en su día es un bombazo, nada similar se había plastificado en nuestro país hasta la fecha. Las compañías multinacionales huelen el filón y se lanzan a buscar grupos de forma impulsiva.

"Rapin' Madrid" se publica en el mismo



año (1989). "Estuvieron a punto de ficharme a mí, en aquel entonces yo no tenía canciones en español, las hacía en inglés y español, un tío se me acercó contandome que la idea era hacer, un disco de rap con artistas negros que cantasen en español" (Frank T). En el

Rapin' Madrid finalmente intervinieron Sweet, K 1000, Vial Rap, Codigo Mortal, SSB, Poder Oscuro, Sony y Mony, MC Randy y DJ Jonco y Jungle Kings, el mismo sello, Anoiá, repitió la jugada y aparece otro recopilatorio, esta vez incorporando bandas de Madrid y otras ciudades, bajo el título de "Rap de Aquí" ve la luz en el año 1990.

Troya también repite jugada y publica "Navidad Hip Hop" con las mismas bandas del primer recopilatorio. Algunos grupos consiguen sacar sus propios trabajos gracias a la repercusión de estos recopilatorios: Mc Randy y D.J. Jonco gracias al éxito obtenido con su tema "Hey Pijo" ven grabado un disco completo. "En la época del Rapin' Madrid empezamos a ir otra vez a Nuevos Ministerios, pero esta vez eran reuniones más Hip Hop, recuerdo haber oído a Randy cantando el tema 'Hey Pijo' que no fue como salió exactamente en el disco, pero ya ahí nos la cantaba a la peña" (Sonia). Vial Rap sacan "Don't Stop The Funky Fresh" y BZN (pioneros desde Barcelona), publican "Pleno Efecto". Los grupos del "Madrid Hip Hop" también sacan discos propios, DNI llegó a publicar dos álbumes, y tanto Estado Crítico como Sindicato de Crimen graban discos que no tuvieron demasiada repercusión. ¿Qué pasó con QSC?

El grupo más destacado por estilo, actitud, prestigio e innovación era Jungle Kings, esta formación atesoraba con diferencia la mayor calidad y profesionalidad, y llegaron a ver publicados únicamente dos temas incluidos en el "Rapin' Madrid" y en el "Rap de Aquí" respectivamente. Zeta, que formó parte en su día del grupo recuerda el período de Jungle Kings. "Recuerdo

que Paco empezó a escribir en español, y al principio nos parecía muy raro". Jungle Kings en esa época lo tenía todo muy claro, pero desgraciadamente no llegaron a grabar un disco propio. "Habíamos tocado muchas veces, llevamos mucho tiempo en la movida, y sabíamos lo que no teníamos que hacer. Habíamos hecho y desecho muchos grupos de rap. No llegamos a grabar un poco por inconformismo propio, también hubo muchos cambios de formación. Hicimos un proyecto de banda de Jazz con nosotros y había muchas ideas, un proyecto muy bueno pensado, pero un poco la desilusión de ver que no es todo tan fantástico como crees, hizo que todo se viniese abajo. Si hubiésemos seguido adelante, quizás hubiese sido la bomba. Paco y yo seguimos adelante y de ahí salió la semilla del Club. Producimos a Meswy. El Club se supone que era un proyecto para un álbum, y éramos Jungle Kings, Top Productions, Nafri con Kamikaze y Jota, se mezcló todo y acabó en lo que ahora es".

El Hip Hop se convierte en pasto de todo tipo de reportajes en cualquier tipo de publicaciones, se trataba de la penúltima moda, y la TV, la prensa y la radio se encargan de engordar el momento a base de estereotipos infantiles, que no hacen otra cosa que desprestigiar todo el movimiento,



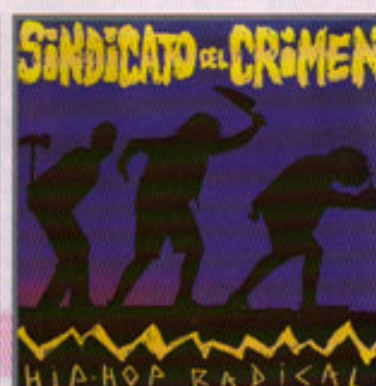
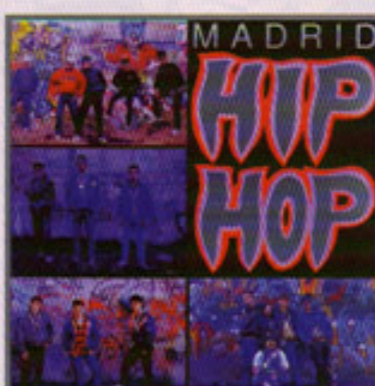
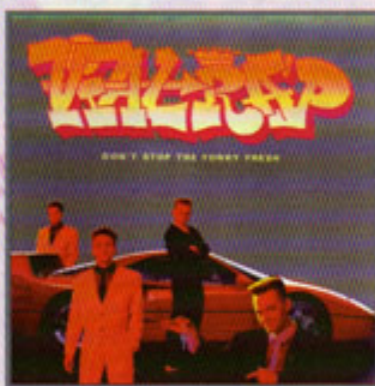
"BREAKDANCE"

HIP HOP EN ESPAÑA

acompañado por la poca experiencia de las compañías y de las producciones para manejar sus proyectos. "El problema de este primer auge, es que la gente, los mismos artistas de Hip Hop, no estaban preparados psicológicamente para estar dentro del Hip Hop, fue un poco por parte de los medios y las compañías que no sabían de Hip Hop, que obligaron a crear un movimiento".

Muchos grupos desaparecen, sus integrantes se disgregan y todo parece algo difuminado. Aparece el disco de un grupo de Zaragoza llamado Foreign Nation "¿Brothers?" (92) integrado por dos americanos y un español que pasó sin pena ni gloria. En la misma ciudad no hay que olvidar la actividad que lleva a cabo una formación pionera en su estilo, llamada Mission Hispana, que ha grabado hasta el momento dos discos, el último en el 96 con el título de "Nada se detiene", y que en su día incluso salieron de nuestras fronteras para llevar su música cargada de influencias latinas y mestizas.

Un resquicio importante sólo quedaría en el mercado de maquetas, un microcosmos fundamental en la historia del Hip Hop, más que en cualquier otro estilo. Las primeras maquetas de grupos como La Puta OPP, Eat Meat, Nazion Sur o El Club De Los Poetas Violentos empiezan a viajar de mano a mano, algo se cuece y pronto iba a explotar, había grupos, ideas, y muchas ganas de demostrar, de representar cuál era el auténtico Hip Hop de aquí. En Alicante en el verano de 1993 se celebra la primera gran Macro-Jam de Hip Hop, la fiesta se tituló "Que punto de fiesta", y por primera vez se pudieron ver actuar sobre un escenario a gente como La Puta OPP o El Club de los Poetas Violentos, también estuvieron Killer B, RS 232, M-90... "Muchos proyectos e historias se empiezan a



CARÁTULAS DE LOS DISCOS REPRESENTATIVOS DE UNA ÉPOCA.

gestar desde ese momento. El resurgir del que se habla ahora, no ha sido en base a una compañía, sino gracias a la gente de Hip Hop. El primer disco fue hecho por gente que de alguna manera participó en aquella época. Paco por Jungle Kings y los demás porque vivimos aquella época y teníamos la esperanza de sacar trabajos algún día, tardamos 4 o 5 años pero al final lo hemos llegado a hacer. La gente lo está haciendo porque quiere, no porque sea una moda, que evidentemente dentro de poco se convertirá en una moda, si es que no estamos realmente en ello" (Frank T). En el año 1994 Eat Meat publica su "Un Audiocdocumental de..." al frente MC. Make con su personal estilo y su concepción colorista del Hip Hop, un disco que ha sido injustamente olvidado, y que a

mi juicio no tuvo la repercusión que se merecía, probablemente se adelantó a su tiempo, un trabajo fresco, original y sin ningún tipo de complejo. En el mismo año se produce un acontecimiento importantísimo en esta historia, El Club de Los Poetas Violentos publica su disco "Madrid Zona Bruta", un hito en la historia del Hip Hop nacional, grabado en el primer sello especializado en estos sonidos, "Yo Gano", el disco es todo un éxito, un antes y un después, es el primer disco de Hip Hop real en España, crudo y duro. Sergio Aguilar, el creador del sello Yo Gano recuerda: "El primer disco del Club se vendió solo, no hizo falta casi promoción".

El Club de los Poetas Violentos se adelantan a todos publicando el disco que cambió el rumbo del Hip Hop que se hacía por estos lugares, y Yo Gano se convierte en la primera discográfica de Hip Hop, la historia se escribe a pasos de gigante, nuevas referencias, nuevos sellos... pero algo siempre muy importante es la independencia, al igual que ocurre con los sellos americanos antes citados, el control y la grabación de los grupos de Hip Hop, su actividad y sus códigos no se pueden medir y tratar de la misma manera que se entienden el resto de las músicas, por eso son los sellos independientes los que deben dominar el producto, aunque luego sean distribuidoras fuertes a nivel mundial o nacional las que coloquen los productos terminados. Ejemplo de la fuerza y el tamaño que está alcanzando este panorama, fue el escenario que se instaló hace dos años en el festival "Festima" con la afluencia de miles de personas interesadas por ver evolucionar a un amplísimo cartel de figuras de la escena, o más recientemente el festival que se celebró en Alcorcón en septiembre pasado, con la presencia de cinco mil personas, y sin olvidar tampoco el festival celebrado en la sala barcelonesa Jamboree. La historia en estos momentos la están escribiendo los grupos y sus discos, ellos son los que tienen el poder de colocar el nivel del Hip Hop nacional en el punto que se merece.