

Análisis visual documentales “Scratch” y “Rubble Kings”

Profesor: Álvaro Valenzuela

Alumno: Gustavo Baselli

La cultura del Hip-Hop es una de las culturas urbanas más fuertes (por no decir la más fuerte) que se han introducido dentro de nuestra sociedad en los últimos 50 años, lo cual se ve demostrado en el simple hecho que hoy en día se ve muy marcada en muchos lugares y grupos humanos del mundo, y no tan sólo dentro de lo que son los barrios más pobres como el Bronx, es una cultura que hoy en día no distingue entre clases sociales. Por otro lado, la cultura más “motoquera” y violenta que se puede ver en el Bronx también es algo que se puede ver en distintos barrios o poblaciones, sobre todo aquellas en las que un narco manipula todo.

Dentro de lo que es la cultura del Hip-Hop y en este caso el nacimiento y desarrollo del Scratch, me llamó mucho la atención distintos puntos en torno a los “símbolos” que tiene, como la vestimenta, el breakdance, los graffitti, etc., ya que son cosas que hasta el día de hoy son asociadas a esta cultura. Junto con esto, siento que el scratch fue como la escena de la película “Volver al futuro” en que el personaje Marty McFly toca “Johnny b. Goode” en el gimnasio de un colegio, lo que dejó paralizados a los asistentes porque era algo muy disruptivo... al igual que el scratch. Lo que más me llamó la atención, es el tremendo talento y los tremendos ritmos que salen de los discos y de los artistas, encuentro realmente impresionante el manejo de dedos y manos que se debe tener para calzar los ritmos y no parecer como que simplemente fuera un disco rayado. Además, me gustó mucho la capacidad de poder mezclar todo lo que conlleva el Hip-Hop en el ambiente que se creaba, lo que se marca mucho con los bailes de breakdance que se podían ver, junto con otros aspectos como la ropa o por ejemplo la bandeja que se movía como un auto Lowrider. Para ser sincero, me impresionó mucho la capacidad de generar contenido en base a dos discos y el intercambio de sonidos que generan, creo que es un arte digno de admirar porque hoy en día las mesas en general vienen con las 2 bandejas para “discos” (entre comillas porque la gran mayoría de las veces son integrados y conectados al pc) y con una infinidad de botones que hacen mucho más fácil la ejecución de estos ritmos.

Por otro lado, y en una cara mucho más oscura de lo que es la “cultura del barrio y de la calle” en EE. UU., está el Bronx y sus pandillas. El Bronx hasta el día de hoy es conocido como un lugar con mucha delincuencia y violencia, y en la época en que nació esta mala fama era básicamente un campo de guerra. A diferencia de la cultura del Hip-Hop, las pandillas del Bronx se ve que se visten de un modo más rockero o “motoquero”, con chaquetas de jeans o de cuero que tienen escrito el nombre de su banda, lo cual también genera que se marque cierto territorio visual para quienes los vean. Lo terrible de esto, es que en vez de generar una cultura popular que sacara gente de la calle y creara los sueños de poder surgir en el mundo de la música urbana, estas

bandas crean la idea de que la única forma de sobrevivir es siendo el mejor y más duro peleador del mundo, en vez de juntar a la gente en torno a una cultura urbana, se mataban y maltrataban entre ellos de manera gratuita. Esto se puede apreciar muy bien con el simple ejercicio de ver como hablan las personas entrevistadas en cada uno de los documentales, por un lado el documental de Scratch hablan con gran orgullo, fascinación y admiración por el trabajo que se hizo tanto por ellos como por otros artistas que también disfrutaban, lo cual contrasta de gran manera en las caras de tristeza y arrepentimiento de los entrevistados del Bronx, que cuentan con dolor las historias de como se golpeaban para poder ser más poderosos dentro del Bronx y de sus pandillas también. Pero dejando de lado lo malo de las pandillas, dentro del Bronx una vez que se instaló la cultura del Hip-Hop, la guerra de golpes empezó a ser una batalla de breakdance en algunos casos, intentando romper con esta fama y cambiando por completo el estilo de vida del Bronx, donde todas las personas querían formar parte de estas melodías, que finalmente solo buscan integrar a todos en un ritmo que los saque de este mundo por un momento y los haga moverse como si no hubiera nada más importante que eso, finalmente el estereotipo de vestimenta que hoy se ve como “flaite” o de “delincuente” hace muchos años fue la vestimenta de un movimiento que sacó de la delincuencia a millones de personas.

Preguntas para expositor Lunes 30/8/21

- ¿Cómo ves el futuro del rap y del hip-hop con la entrada del trap tanto en el mundo latino como estadounidense?
- ¿Crees que así como hubo grandes artistas de Scratch en el pasado Tomás Opitz “Tomazacre”, Iacho, OES, etc., podrían llegar a tener el éxito que tuvieron ellos musicalmente pero en el mundo del beatbox? ¿Luis Cid “Dj Byte” podría tener un éxito similar en el mundo del scratch?