

Tika: Wuuuuw! Sí! Sí! Sí! Sí! Sí! Sí! Hay mucho entusiasmo, Dios mío! Muchas gracias público. Gracias a todos. Estamos aquí en el estudio ahora. Mi nombre es Tika y estoy junto a Link y Physs. Representando a Estados Unidos.

Link: Por supuesto.

Tika: Y tenemos representantes de Europa.

Physs: Francia, específicamente Francia.

Tika: Especialmente Francia. Si, definitivamente.

Physs: Ya tú sabes nena, sensualidad.

Tika: Ha pasado un tiempo pero hoy tenemos la casa triplemente llena, llena, llena. Esta noche se han agotado las entradas tres veces, algo que nunca había ocurrido en Summer Dance, por ejemplo el balcón, el primer balcón está lleno y el segundo balcón también está lleno y afuera hay una cuadra de gente donde todos se están apretujando y dar espacio ¿Cómo es para ustedes volver a sentir esta vibra?

Link: Bueno, para mi es bueno volver a sentir esta vibra, pero hubiese deseado que pusieran aire acondicionado.

Tika: Si, aire acondicionado. Esta muy muy muy caluroso. Demasiado caluroso.

Link: Definitivamente está muy caluroso aquí, tú sabes. Se necesita más aire para la gente que está bailando. Porque cuando estás bailando estas respirando más aire caliente y es más difícil mantener la energía.

Tika: ¿Piensas que quizás siempre ha sido así? ¿tú crees que en los dos últimos años ha afectado el hecho que no están acostumbrados a estar con tanta gente como hoy?

Link: No, incluso antes de la pandemia era caluroso aquí.

Tika: Sí.

Link: No, no es eso, no es así. Estás acostumbrado a estar en un lugar cerrado con mucha gente y sabes que simplemente estará caluroso. Literalmente eres tú. No hay mucho que hacer, mira esto. No es por estar bailando, es por el hecho de estar aquí simplemente.

Tika: Si, por solo estar aquí. Pero sentir nuevamente la vibra, todos haciendo hip-hop y asistiendo a las batallas ¿cómo es para ustedes estar dentro de la sala?

Physs: Si, por supuesto que está caluroso y realmente se siente que la gente quiere ser parte de esto. Incluso si solo están observando. Hay una tensión que se puede sentir y es que todos están felices de volver a estar acá. Así que probablemente puedas sentir que están compartiendo más energía porque es volver a estar acá, un verdadero regreso.

Tika: Cierto, es un regreso.

Physs: Definitivamente.

Tika: Me quiero enfocar un poco más en el hip-hop, específicamente en el baile del hip hop porque el hip hop es muy amplio. Ha estado presente por años, pero el baile del hip-hop, si lo vemos desde cuándo comenzó hasta ahora, ¿cuánto ha evolucionado?

Link: Yo diría que no necesariamente ha evolucionado. Yo diría que más bien ha tenido suerte.

Tika: ¿Suerte?

Link: No digo que necesariamente desee que el bounce y el rockin vuelvan a la técnica principal del hiphop

Tika: ¿podrías contarme más sobre la técnica principal del hip hop?

Link: Antes solíamos rebotar más, rockeábamos más y parecía que antes bailábamos más. Y ahora parece como que bailamos. Es solo que parece que... si alguien baila de una cierta manera, esa es la nueva forma para el próximo año.

Tika: ¿Es una tendencia?

Link. Sí, es como una tendencia. Es como que algunas personas comienzan a pensar, "oh, debo hacer eso para ganar", no necesariamente tengo que aprender hip hop para ganar; tengo que hacer eso para ganar y se olvidan del resto. Y sabes, ganar una batalla es como ganar una pelea. Podrás ganar, podrás perder, pero eso no significa que aprendiste a pelear; es la misma habilidad en el baile. Cuando aprendes a pelear, no es lo mismo boxear que ser un boxeador de calle, sabes que hay una diferencia.

Tika: Es totalmente diferente.

Link: Porque él sabe la técnica de boxeo versus... un bailarín, por ejemplo, versus alguien que realmente sabe hip hop. Te basaste en algo que hizo alguien mirando una batalla pensando que así es como se gana, en comparación con alguien que estudió muchos años; sabes que hay una diferencia.

Tika: ¿podrías contarme más sobre movimientos que hacen que el hip hop sea hip hop?

Physs: Para mí es exactamente lo que dice Link, porque yo soy de una generación más joven, pero aprendo de ellos mirándolos... Cuando logramos llegar a la primera competencia en el 2001, cuando hice mi primer doble, por ejemplo, lo que aprendí antes no fue en la escuela o en la sala, era lo que aprendí por el estilo de vida que solíamos llevar. Yo sigo yendo a clubes, sigo rockeando y rebotando al ritmo de la música del club. Pero ahora la forma en que las nuevas generaciones están aprendiendo a bailar es principalmente por tendencia. Lo que dijo Link exactamente: si un bailarín baila de cierta forma, de alguna u otra forma va a influenciar al campeón del próximo año o a la próxima generación.

Tika: Entonces hay muchas tendencias ahora ¿ustedes creen que el internet o los dos últimos años con COVID tienen algo que ver en eso? Estoy tratando de entender como los jóvenes o la actual generación se vuelven a conectar con la escena y los pasos principales.

Physs: Antes de la pandemia había un montón de videos disponibles, pero ahora la forma de aprender a bailar es distinta. Lo puedes ver en los videos y durante y después de la pandemia. Durante ese periodo había mucha conexión en línea para mantenerse conectados con el baile y era

una forma para continuar practicando. Y creo que esta generación también tiene nuevos estándares sobre el baile: cuando hablamos de (¿?) es más técnica que solo acentuar, como el rebotar o elevarse, o rockear de izquierda a derecha, al frente y atrás; ahora es distinto. Hay un montón de estándares de nuevas técnicas para aprender a bailar en una batalla. Hay diferentes formatos de baile. Cuando bailas en un club, es muy raro que veas ese tipo de cosas. Tu solo quieres vibrar, lo podrás ver. Por eso hablo de formatos de baile. El formato de baile de batalla es especial, donde tienes que ser más estratégico a veces y quizás se pierde la esencia del baile. Aunque debería ser ambos.

Link: No verás eso un club, definitivamente no.

Tika: ¿cuál es la esencia del baile?

Link: La conexión, bailar con la otra persona no al lado de la persona; bailar juntos. Sabes, hay gente que dice “quiero intercambiar”; cuando comienzas a intercambiar con ellos empiezas a sentirte como, “espera ¿estás intercambiando conmigo o estás tratando de seguirme después?” Y empiezas a ver esto como que... quizás ellos tienen un problema, esto no es un intercambio; es como una batalla. No ves una conexión, un sentimiento... cómo se llama eso: ir tras el otro, como bailando juntos... Porque si yo pudiera bailar batallando, bailaríamos juntos y al final haríamos lo mismo: las mismas reglas, el mismo sentimiento. Cuando le gente dice que quiere intercambiar, no ves el mismo sentimiento, es como “Oh no, yo puedo hacer algo mejor que eso, yo podría hacerlo mejor que tú...”

Tika: ¿pero de eso se trata una batalla de hip hop o no? Solo estoy preguntando para clarificar.

Link: No, yo vengo de un área donde la batalla tiene una razón; había una razón para la batalla. Y había una canción que era... Tropical Quest: “y esa era la razón de la batalla”. Hay motivos para las batallas: nosotros no nos agradamos, entonces, en vez de pelear, comenzamos a bailar con mi equipo. Mi equipo es mejor que tu equipo y lo probaremos con baile. Ustedes tienen el mismo nombre que mi equipo, y eso puede pasar, tenemos que batallas por el nombre. Eso era un motivo de batalla. Ahora, las batallas son agendadas, te puedes inscribir y... ganar con una sola vuelta. La mayoría de las veces tu no ganabas una batalla con una sola vuelta, desde donde vengo. Antes podías ganar y ahí finalmente te decían “te respeto”; si eso no ocurría, la batalla no había terminado, y te lo decían literal de frente: dicen NO. Te los encuentras a la vuelta de la esquina y decías ¿qué onda? Sin música, justo a la vuelta de la esquina, en el supermercado, era lo mismo con esto.

Tika: ¿se encuentran en el supermercado, se miran y dicen, esto no ha terminado y comienzan a bailar?

Link. No, no hemos terminado aún. En el supermercado estamos como... verduras, galletas y papas fritas. Y estamos al lado bailando, al lado tuyo, en el mismo instante; y luego ok, no vemos a la noche en el club. Pero no termina hasta que te dicen “te respeto”.

Tika: Si haces eso en el club, ¿lo finalizas en el club?

Link: No, no te dicen como te van a respetar exactamente, y podría finalizar en cualquier lado, si no escuchas “te respeto”, no ha finalizado.

Tika: ¿Cómo es la competitividad dentro de la comunidad hip hop?

Link: Para mí la competitividad dentro de la comunidad hip hop es que todos quieren ser populares. Todos quieren ser como ese chico o esa chica. Pareciera que nadie quiere compartir.

Tika: ¿siempre ha sido así?

Link y Physs: No, no, no, no.

Physs: Pero yo creo que la batalla es uno de los lugares principales, el ambiente principal donde puedes conocer gente. Antes de las batallas, solo en los clubs podías juntarte, o en ciertos puntos o en lugares donde te juntas con tus amigos a escuchar música, etcétera. Pero ahora la batalla se ha convertido realmente en el lugar donde la gente se puede conocer. Pero la primera razón cuando van a las batallas es exactamente lo que es, a ganar. Es una competencia, un juego. Pero ahora parece que la estrategia predomina, (¿?) tus tácticas, la estrategia predomina.

Link: De hecho, todos en los eventos de batallas son super buenos porque traen gente de diferentes países y lugares. Todos se pueden juntar y conversar para ganar más conocimiento y distintas formas de realizar el mismo movimiento, y que será distinto entre una persona u otra. Pero esa parte ahora no existe, porque la gente viene solo por la batalla, y en algunos eventos, es un hecho: después de perder las selectivas se van; es verdad.

Physs: Porque esa es la diferencia entre celebrar un evento y venir a competir. Cuando pierdes, te vas, y no te quedas para el resto: no te quedas a apoyar porque para ti terminó.

Tika: Necesitas apoyar y aprender.

Link: Ni siquiera a apoyar, vienes a aprender. Le dije a un bailarín, que no diré su nombre, porque perdió en las batallas y estaba listo para irse. Vino hacia mí y me dijo "Sabes, me voy. Me voy al hotel, perdí". Y yo le dije "¿en serio? ¿Por qué perdiste?" Me respondió "Estoy enojado, perdido. Regresaré y seguiré trabajando". Yo dije "Ok", y luego me preguntó qué opinaba. Yo le respondí "perdiste antes de haber llegado aquí", y me preguntó "por qué". Yo le dije "mira, todos están aprendiendo, tu viniste a aprender, a ganar; entonces, perdiste antes de llegar aquí. Deberías venir a aprender, estos eventos son para aprender y ganar más". Cuando yo estoy en un evento, estoy en todos lados, en el cypher, rodeado de distintos bailarines... "Imagina que todos saben mucho más". No tienes la menor idea que yo estoy aprendiendo de todos ellos. Para mantenerse en la cima de lo que hago y bailar, tengo que aprender incluso de la generación más nueva y de lo que están haciendo, sea cual sea el motivo. Así que sí, estoy en los eventos y en las batallas para aprender.

Tika: Eso es increíble. Creo que es una gran reflexión la que nos entregas. No solo para la gente en casa que nos está viendo. Quizás ellos quieren apuntarse y realmente pueden. Realmente pueden. Exactamente deberían venir a aprender.

Link: La gente tiene que entender que no vienen a estos eventos a bailar para ganarse estos títulos de leyendas. Yo no bailo para ganar esos títulos, ellos me los dan.

Physs: Porque reconocemos lo que vemos y respetamos, además vemos sus aportes. Pero él no decide si es una leyenda. La gente le da esos nombres. Así que es muy distinto cuando tienen el derecho a tener una mentalidad cuando vienes a celebrar o a disfrutar o, desde un buen trabajo, a ser parte de algo más grande.

Link: Diré esto y espero que les llegué a muchos bailarines: aprende de la persona que pienses que es la peor, porque si olvidas que eres un estudiante, no llegarás a ningún lado; porque una vez que crees que lo lograste, fallarás. Sé siempre un estudiante.

Tika: Muchas gracias por esas palabras. Ahora quiero hablar de las batallas que recién hemos visto. ¿Qué destacó? ¿Hubo alguna batalla que destacara en la que hubiera movimientos que vieras y te llamó la atención?

Link: Había uno, había unos cuantos que destacaban porque comencé a ver el ritmo, el sentimiento y vi el baile venir como woow, están al ritmo de la música y están más enfocados en la batalla, pero compartiendo al mismo tiempo. No recuerdo quién era exactamente, pero estaban en llamas.

Physs: ¿dos tipos?

Link: Creo que eran dos tipos.

Physs: Quizás eran Sam Yudat y Lumi.

Tika: Sí, ellos eran. Debo destacar que fue una batalla real, realmente una bonita batalla. Fue muy genial verlos, eran puro fuego. Tienen que volver a ver eso.

Link: Literalmente era eso. Rebotando con el ritmo y la forma en que esperaban batallando entre ellos.

Tika: Tenían una conexión.

Link: Literal, era como el club, había un sentimiento de club. Como que entre ellos estaban en el club conversando. Algo así como, "¡qué!... déjame mostrarte esto, yo tengo esto otro". Esa era la vibra.

Tika: Fue un placer verlos.

Physs: Estoy pensando en otro más que destacó, que estaba en la primera batalla, creo que fue Kitoko contra...

Tika: Yarah

Physs: Sí, la forma en que Kitoko (¿?) con su salida, era asombrosa

Link: Lo que más me gustó fue como entregaban todo entre ellos, como se dirigían a él y comenzaban a bailar. Me encanta la forma en cómo te responden de vuelta.

Tika: Tenían una vibra genial.

Link: Ella tuvo su momento, retrocedió y la dejó terminar.

Tika: Eso fue muy asombroso.

Physs: Es realmente importante cuando los bailarines pueden dar espacio al diálogo también, discutir e intercambiar, y luego hacer las cosas. Luego es el jurado que toma la decisión.

Link: ¿te invito a bailar a mi round? Baila conmigo; pero si no te invito y comienzas a bailar es como, un momento, ven a romperla.

Tika: Para seguir hablando: en el caso de Lumi Snow and Paradox ¿creen que tienen la chance de ir contra los jueces?

Link: Voy a decir lo siguiente: todos tienen la oportunidad de ir contra los jueces.

Physs: Si, eso vimos ayer.

Link: Si hay alguien que tiene la oportunidad de no estar de acuerdo con los jueces, si sientes en tu corazón la batalla y los jueces, entonces tiene la chance. No significa que vayas a ganar, pero tienes la oportunidad y es porque tienes el coraje de hacerlo. Para mi, cualquiera tiene la oportunidad de no estar de acuerdo con los jueces y enfrentarlos. Aunque yo sea el jurado, aun cuando yo soy el jurado, porque me ha pedido que sea juez, entonces yo me levanto y les doy una respuesta.

Physs: ¿en serio?

Link: Si, literalmente.

Tika: Muy bien, muchas gracias. Seguiremos hablando más sobre esto en el segundo descanso después de que ellos hayan batallado frente a los jueces. Muchas gracias. Así que, después de un hermoso video, volveremos a la pista. Pero ayer ¿estuvieron aquí ayer?

Physs: Por supuesto.

Tika: ¿conocen afro zion gate? Conocemos estos estilos desde Sudáfrica, Kamo y AmaPiano ¿conocen Amapiano, cierto? Actualmente son más grandes que todos, pero ¿Dónde comenzó todo? Quizás te estes preguntando ¿esta es una noche hip hop cierto? Bueno, estás a punto de ver en el siguiente documental que la cultura hip hop tuvo una parte importante en el nacimiento del Afro House. Luego, volveremos a la pista y espero que estés listo para vernos. Disfruten este video.