

El *hip hop* en Uruguay

x Maximo Cano (@max_fzc¹ en instagram)

Víctimas del Sistema (VDS)

¹“Aguanta, por aquello por lo que luchas. Aunque solo quede una, la oportunidad es tuya. Escritor, Dibujante, Psicólogo, Filósofo, Bboy”

Introducción

La cultura del *hip hop* está compuesta por cuatro ramas: *rap*, *breakdance*, *disc-jockey* y *graffiti*. Aunque se pueden englobar en un conjunto, lo cierto es que la cultura fue llegando por partes a Uruguay y funcionan independientes unas de otras. No solo por ejercer una rama significa que se disfruta de todas, hay *breakdancers* que no escuchan *rap* y *DJ* que no se interesan por los *graffitis*. Así que puede decirse que cada parte es un mundo diferente dentro de un mismo estilo, aunque lo cierto es que cada una está marcada por una moda callejera donde los asuntos relacionados con la violencia y la droga se destacan, aunque ya varios artistas se han alejado de esos temas para diversificar la cultura.

Nadie puede negar que Uruguay está marcado por el estilo del *hip hop*. Las calles repletas de *graffitis*. Eventos donde los *DJ* mueven a las masas. Competencias de *breakdance* en las plazas. Y todos tenemos a algún amigo (o somos ese amigo) que quiere ser *rapero*. Actualmente, los cantantes de *rap* son los más escuchados por la juventud, incluso por los que no se sienten representados con su estilo.

En un ensayo anterior ([RAP: Rythm and poetry](#)²) hablé de la historia del *rap* en un ámbito global, así que hoy es el turno de detenernos en este pequeño país que poco a poco va creciendo en la cultura y va desarrollando referentes internacionales. Ahora bien, nos enfocaremos solo en dos ramas del *hip hop*: *rap* y *breakdance*, las cuales se convirtieron en las más extendidas por Uruguay y son las más atractivas para la juventud actual.

² <https://www.librevista.com/RAP-rythm-and-poetry-x-Maximo-Cano.html> (junio 2023)

La cultura en Uruguay

El *rap* llegó a los oídos uruguayos gracias al grupo estadounidense The Sugarhill Gang y su sencillo *Rapper`s delight* publicado en 1979, que no solo introdujo de forma masiva el género en este país, sino que lo esparció por todo el mundo. Por nuestra parte, el primer *rap* uruguayo no fue hecho por un artista del género, sino por Renzo Teflón, un cantante de *rock* que puso estrofas *rapeadas* en su álbum *Je-Je* lanzado en el año 1988.

Luego aparecieron bandas como Fun You Stupid (FYS), Víctimas Del Sistema (VDS) y Critical Zone, las cuales son consideradas como algunas de las pioneras del país e inspiradoras para el nacimiento de nuevos grupos. Finalmente, hay que destacar a Jazzy Mel, quien logró ganarse el reconocimiento fuera del país a finales de los años 90.

Por otra parte, el *breakdance* se hizo conocer gracias a la película *Beat Street* (1984), que ya iba demostrando el estilo del *hip hop* como se lo conoce hoy. Gracias a la introducción por medios audiovisuales, el baile llamó tanto la atención que empezaron a hacer competencias en plazas, siendo una de las más famosas las realizadas en el Parque Rodó de Montevideo.

El estilo de baile se fue expandiendo y se formaron varias *crews* (equipos) como Electroshock, Elemento Suicida y Style Fusion. Gracias a esto se pudieron llevar diferentes estilos de competencias como *1 vs 1* y *crew vs crew*.

Para los que están interesados en profundizar más en la historia del *hip hop* en Uruguay, les comparto el documental de TV Ciudad [Así es mi](#)

[barrio – 25 años del Hip Hop en Uruguay](#)³, (Realización: Nicolás Soto, Guión e investigación periodística: Gabriel Peveroni, Producción: Sergio Del Cioppo) donde, en compañía de El Quinto Elemento, muestra en detalle el recorrido de la cultura en el país y hay entrevistas a varios artistas importantes que pertenecen a las cuatro ramas del *hip hop*.

Así es mi barrio - 25 años de hip hop en Uruguay (duración: 1:42:29)

Raperos famosos de Uruguay

En Uruguay hay varios grupos de *rap* que ya lograron trascender la barrera territorial y alcanzaron a otros países, sirviendo como un buen ejemplo de que, a pesar de ser un país pequeño, sabemos hacernos sonar en cualquier parte. También hay varios que apenas empiezan su camino, pero el futuro que tendrán está claro.

³ [Así es mi barrio - 25 años de Hip Hop en Uruguay - TV Ciudad 2019](#) (junio 2023)

Para empezar con nuestros *raperos* famosos, hablemos de Zeballos, quien inició su recorrido en las batallas de *freestyle* y se ganó el reconocimiento de muchos por salir tetracampeón de las competencias realizadas en Tres Cruces, unas de las competencias no tan importantes pero que siguen teniendo mayor exposición que muchas otras. Cuando se enfocó en las producciones musicales logró un impacto internacional, aclamado por la calidad en sus letras e instrumentales, con su álbum *Asimetría* (2020) consiguió una fama más que merecida, siendo de los artistas más escuchados en Uruguay y Argentina y ahora, con tan solo 22 años, es reconocido como *el joven Rey*.

Sigamos con Peke 77, *traperero* nacido en Canelones que usa su nombre artístico como referencia al código 77 utilizado en la policía, esto para recordar que viene de un barrio marginal, que en su juventud tuvo muchos problemas con la ley y que sus sueños de mejorar se cumplieron en la música, de hecho, a este punto es uno de los *traperos* más reconocidos de Latinoamérica. En 2019 participó en la *BZRP Music Sessions #5* y al año siguiente sacó el álbum *Sin Prontuario* en el que participan artistas internacionales como Cazzu, Bizarrap, Bhavi y otros más. A pocos años de sacar su segundo sencillo en internet, alcanzó cientos de millones de reproducciones entre las plataformas Youtube y Spotify, siendo de los más virales en muchos países.

[Clipper es una de las *raperas*](#)⁴ más relevantes de Uruguay que se inició, al igual que muchos, con el *freestyle*. Además, es actriz y jurado en

⁴ [CLIPPER - BANG 25 \(Prod. Javfaker\) Shot by @Envy.av](#) (junio 2023)

batallas de *rap* y *host*. Ella se inició en el *rap* estando en Uruguay, y al mudarse a Buenos Aires para estudiar Licenciatura en Comedia Musical conoció a varios artistas musicales como Trueno, Sony y Wos, porque vivían en el mismo barrio y *rapeaban* en la misma plaza. Ahora es una de las representantes femeninas más importantes de Uruguay, aunque asegura no representar a las mujeres sino a quienes se identifican como que son igual a ella. Como un dato extra, a través del Ministerio de Educación y Cultura, ella fue docente de un [curso virtual de introducción al rap](#) donde enseña técnicas de escritura y composición, está completo y gratis en la página del MEC.

Clipper-Bang 25 (Prod. Javfaker) Shot by @Envy.av (duración 2:25)

Víctimas Del Sistema (VDS) son considerados junto a FYS como los primeros grupos de *rap* en Uruguay, debutando en el 94 en Amarillo. VDS empezó a moverse por el mundo *underground* de la cultura *hip*

hop, participaron en campeonatos de *skate*, fiestas de *hip hop* y eventos benéficos donde su estilo y letras no eran siempre recibidas por el público desvinculado al género. Su primera maqueta (grabación de prueba anterior a la salida al mercado) fue lanzada en 1995, cuando decidieron darse a conocer, y contaba con cuatro canciones. En 1997, hicieron historia al crear la primera maqueta de *rap* editada del país denominada *E.P. 97* donde muestran en su esplendor la naturaleza del *rap* uruguayo. Junto a ella, nace el sello Sudacas en Guerra Producciones. Empezaron a ganar fama con sus múltiples presentaciones y en el año 99 quisieron darse a conocer en los medios extranjeros con las canciones *Verdadero Hip Hop* y *América sigue con un revólver en mi nuca*.

[Se Armó Kokoa \(SAK\) es un grupo femenino de rap uruguayo](#)⁵ formado por Fabik, Viki Style, Valencia, Euge y Dj Mats (varias de ellas, además de cantar también bailan *breakdance*). A pesar de contar todas con un reconocimiento como solistas, se consolidaron como grupo con el objetivo de transmitir un mensaje desde la negritud, el feminismo y activismo dentro del *hip hop*, cumpliendo con sus objetivos de ser uno de los grupos femeninos más importantes del país y tener varias presentaciones anuales. Antes de empezar, cada una tenía ya un recorrido en el mundo del *rap* y las primeras tres integrantes (Viki Style, Fabik y Euge) decidieron unirse para presentarse en el evento Mujeres en Escena del año 2014. El nombre del grupo también se creó en esa fecha cuando un amigo en común, Xavier, dijo en broma al verlas ensayar juntas “¿Bueno qué está pasando acá? Se armó cocoa” y

⁵ [1- S.A.K \(Se Armó Kokoa\)](#) (junio 2023)

desde ahí siguieron juntas. Cuando pensaron en cómo las hacía sentir el nombre grupal dijeron: “Que se arme kokoa” y resultó un reconocimiento de sí mismas desde la negritud.

Se Armó Kokoa (SAK) (duración 4:05)

[El grupo Fun You Stupid \(FYS\)](#)⁶ nació en los años 90, influenciados por los grupos yanquis, dieron el paso al *rap* con su filosofía *Straight* con la idea intrínseca de “no drogas, no consumo, no libertinaje” y sus conciertos que atrajeron tanto al público del *rap* como a los *punk*, no tomó mucho tiempo el que se convirtieran en influencias para el nacimiento de nuevos grupos. Su canción *Uruguayan locos* se convirtió, más que en un clásico, un himno de los 90 donde se criticaban los valores y el estilo de la sociedad postdictadura y, además, fue el primer videoclip de *rap* en Uruguay.

⁶ [FUN YOU STUPID! - Video Clip - URUGUAYANLOCOS](#)

FUN YOU STUPID! – Uruguayanlocos - videoclip (duración: 4:30)

Breakdance

El estilo de baile del *hip hop* nació en el ámbito urbano, y se destaca porque a consecuencia de esto no hay una manera exacta y formal de ejecutar pasos, sino que cada bailarín tiene su estilo único y puede jugar entre las diferentes técnicas y movimientos más famosos, mezclándolos o moldeándolos según su gusto al mismo tiempo que creando sus propios pasos.

Dentro de la cultura del *hip hop*, a pesar de considerarse al *breakdance* como el principal, se abarcan diferentes estilos, entre los más famosos encontramos el *new style*, *locking*, *popping*, *house* y *afro dance*. En esta ocasión nos enfocaremos en el *breaking*.

El *breakdance* nació en Nueva York y es considerado uno de los cuatro elementos del *hip hop*, con la característica de un estilo tanto cómico como agresivo e intrínseco de acrobacias y movimientos en el suelo que terminaron por diferenciar al *breaking* de los otros estilos de baile que, por lo general, se hacen de pie.

Aunque se puede hablar de las grandes competencias mundiales que hay anualmente por todo el mundo, donde se reúnen bailarines de todas partes por un premio y reconocimiento, hay que destacar la gran competitividad que hay en este pequeño país, ya que las batallas de baile no son algo que se haga mensualmente, sino que semanal y, en ocasiones, varias veces por semana.

Desde competencias en el Parque Rodó y la Casa INJU hasta plazas y terminales, a partir de que el *breakdance* llegó a Uruguay los artistas convirtieron a cualquier lugar que sirviera de pista en su escenario donde atraían a todo tipo de público con sus piruetas y estilo. Un baile que a simple vista parecía complicado, pero en el que, con el pasar del tiempo, aparecieron niños que consiguieron realizar los pasos más complejos hasta un nivel de competencia con los adultos.

A continuación, les comparto un video resumen de lo que fue [el evento Duelo de estilos en 2010, realizado en la Casa INJU](#)⁷. Como podrán ver, estas competencias no solo se resumían en baile, sino que algunas contaban con un apartado para los *graffiteros*, los cantantes de *rap* y, claro, el *disc-jockey* que animaba la pista.

⁷ [duelo de estilos 2010\(breaking uruguay\)](#) (junio 2023)

Duelo de estilos 2010 (breaking uruguay) (duración 3:39)

Las batallas siguen sin freno hasta la actualidad (un ejemplo es La Liga de la Terminal Breaking o Duelo de Estilos que termina este 2 de julio) y los participantes no paran de entrenar semana tras semana para prepararse a enfrentar próximas competencias. Aunque hay varias *crews* que tienen sus prácticas cerradas, existen espacios abiertos, gratuitos y semanales como la misma Casa INJU o Terminal Breaking (en la terminal Belloni) donde pueden ir tanto los *b-boys* (*breaking-boys*) experimentados estén o no en diferentes *crews*, como los novatos que quieren adentrarse en el largo y diverso recorrido del *breaking*.

Y es que en estas fechas está abierta la puerta que muchos esperan, pues Red Bull BC ONE tiene abierta las inscripciones para su competencia en todo Latinoamérica (excepto México, Venezuela y Brasil que tienen sus competencias aparte) que se realizará en San Pablo, Brasil, y solo aceptarán a 150 *b-boys* (ya no hay cupos para

más) y 100 *b-girls* quienes al momento que escribo esto tienen espacio y tiempo para inscribirse hasta el 20 de julio de 2023. El *b-boy* y la *b-girl* ganadores de esta competencia, representarán a Latinoamérica en el Last Chance Cypher, en París, que reúne a todos los campeones de las diferentes competencias por todo el mundo para enfrentarlos por el título de campeón mundial.

A continuación incluyo, completa, la [Red Bull BC ONE Latam Cypher anterior](#):

Red Bull One Cypher Brazil 2022 (duración: 3:23:53)

Ahora, para hablar de algunas *crews* de *breakdance* uruguayas, empecemos por Unión y Respeto, grupo de Ciudad del Plata, San José, que se enfoca en enseñarle a los niños no solo lo que es el *breakdance*, sino también los otros tres elementos del *hip hop*. Los talleres son gratuitos y el objetivo es, como dice el nombre de la *crew*, transmitir la cultura a través de la solidaridad, la tolerancia, la empatía y el respeto.

Comenzaron en 2011 con el deseo de hacer aquello que les gusta y, al mismo tiempo, difundir el *hip hop* a los niños del barrio, así que se hicieron un espacio y empezaron con los talleres en la playa Penino de San José.

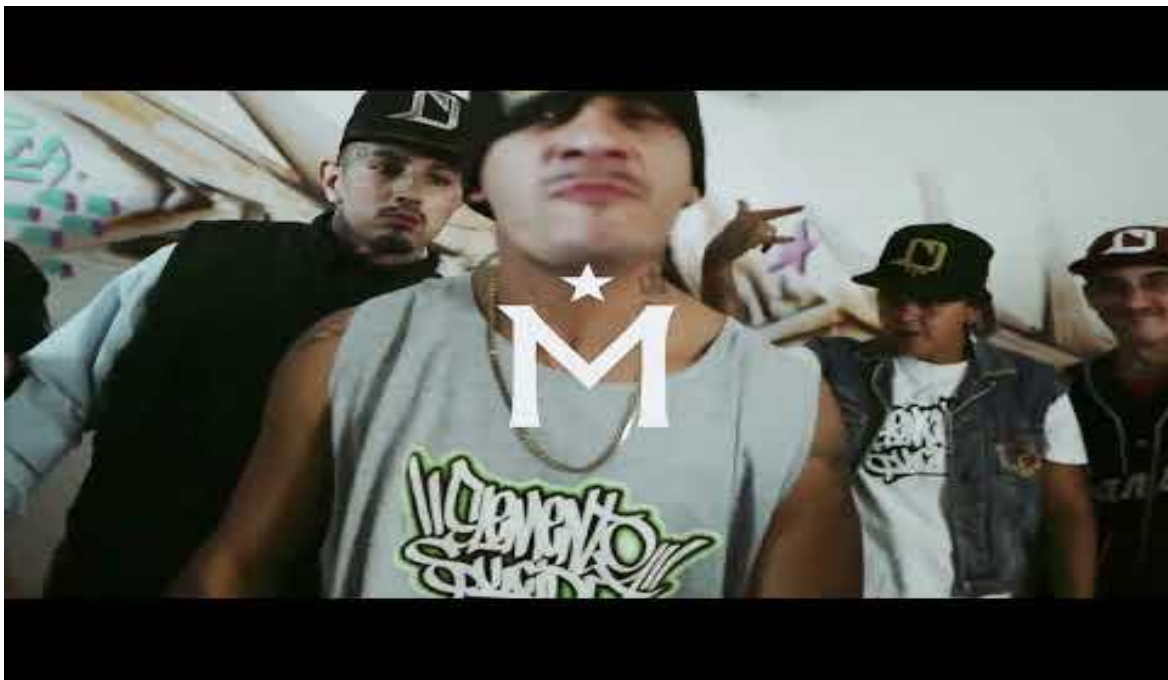
Pero no se quedaron solo en el barrio. No tardaron en vincularse con otras *crews* y llevar a los miembros del grupo a batallas y eventos interdepartamentales. Ganaron varios campeonatos y se hicieron con un nombre, hasta el punto de volverse una *crew* reconocida. En noviembre del 2021 tuvieron un intercambio cultural con el grupo Coliseo Norte de Santiago de Chile donde convivieron en el mes del *hip hop* y, al año siguiente, Unión y Respeto formó el Colectivo Norte UY y organizaron en paralelo con Chile La liga de rap y breakdance Coliseo, donde los ganadores tendrían el honor de representar a su país en una gira artística en el otro país. Desde abril de este año se está realizando la segunda edición de esta liga que finalizará el 3 de septiembre de 2023.

Y continuemos con la siguiente *crew*, [Elemento Suicida, iniciada en 2006](#)⁸, fue de los primeros equipos de *breakdance* en el país y, por lo tanto, de uno de los mayores representantes desde sus inicios hasta la actualidad. Es un equipo en el que todos forman parte de las cuatro ramas del *hip hop*, aunque solo tres de los miembros son *DJs*, la gran mayoría *graffitea* y *rapea*, y en su totalidad son *b-boys*.

Ellos realizaron la primera batalla de *freestyle (rap)* en Uruguay, la Payadores Urbanos, que para esta fecha ya cumple dieciocho años. Además son *host*, jurados y campeones de varias competencias de

⁸ [ELEMENTO SUICIDA CREW \(TRAILER 2018\)](#) (junio 2023)

breakdance a lo largo de los años tanto en grupo como individualmente. Es común encontrarlos en eventos de *hip hop* como invitados, como en los Premios al Hip Hop (que en 2013 bailaron Uruguayan Locos junto a FYS) o cantando en algunos eventos municipales, pero como este país es demasiado pequeño para contenerlos ya han participado en algunas competencias fuera de Uruguay.

Elemento suicida crew (tráiler 2018) (duración: 3:20)

Pasando a la siguiente *crew*, hablemos de Style Fusion, quienes también empezaron en 2006 y siguen deslumbrándonos con sus *power moves*. Su objetivo es compartir la cultura del *hip hop* a través de sus presentaciones, competencias y talleres. Es de lo más común encontrarlos en batallas de *breakdance* donde ya tienen un buen reconocimiento no solo por ser una de las primeras *crews* de Uruguay, sino que también por el talento de sus integrantes. Nombrar todas las competencias en las que participaron tomaría una eternidad, pero por

decir algunas, se pueden nombrar las Bombox Battle, Duelo de Estilos (al inicio ellos eran *host* en el INJU, pero después tuvieron que cambiar de lugares) y la BEM. Suelen encontrarse en competencias con otras *crews* como las ya nombradas Elemento Suicida y Unión y Respeto. Más que enemigas, son como familia, ya que comparten pista desde hace años.

Su primera presentación fue en la escuela CECAP (Centro Educativo de Capacitación, Arte y Producción) a finales de su primer año como grupo y desde entonces no pararon, participando en cientos de eventos y siendo anfitriones de los suyos. Sus *shows* y presentaciones llegaron a eventos y lugares como Arrímate Espacio Joven Goes, ONU Mujer, Red Calles, Encuentro de Arte y Juventud (Mides), centros de reclusión para menores de máxima y mínima seguridad y diferentes centros juveniles.

Hace varios años dieron talleres de *breakdance* para iniciados en la Casa INJU y en la actualidad tienen las puertas abiertas para que cualquier *b-boy* pueda sumarse a practicar.

El siguiente video es una muestra de la participación de Style Fusion en la competencia Terminal Breaking que se celebra cada domingo en la Terminal Belloni.

competencia Terminal Breaking.mp4

(duración: 2:40)

El Quinto Elemento

EL QUINTO ELEMENTO

Es un proyecto creado por Chili, impulsor de los Premios Al Hip Hop, que un día decidió compartir todo lo relacionado a esta cultura en Uruguay sin saber que se convertiría en uno de los medios de difusión (por no decir *EL MEDIO DE DIFUSIÓN*) de la cultura más importantes del país. Aunque comenzó solo, poco a poco se formó un equipo de amantes del *hip hop*, todos con el mismo objetivo de dar a conocer el avance uruguayo por el género.

Aunque en la actualidad ya no trabajan, [en su página web](#)⁹ dejaron toda una biblioteca de *podcast* y reseñas donde hablan de artistas de las cuatro ramas del *hip hop*, siendo el sitio web más completo e informativo sobre el tema.

Como dije antes, también fueron los impulsores de los Premios Al Hip Hop, que empezaron en 2013 y continuaron sin pausa hasta el 2019, donde fueron afectados por la pandemia sin saber que hasta el momento sería el último que habría. En estos se reunía a varios *raperos*, *disc-jockeys*, *graffiteros* y *b-boys* para premiar a los mejores artistas en cada rama del *hip hop* en Uruguay y darle la importancia merecida a la cultura.

A lo largo de los años, y desde sus inicios, estos premios contaron con la participación de los grandes artistas como Fun You Stupid, Víctimas Del Sistema, DJ Mats y La Teja Pride.

⁹ www.Elquintoelemento.uy (junio 2023)

Noviembre del Hip Hop

Para cerrar este texto, es inevitable hablar del mes de noviembre, el más importante para todos los que comparten como estilo de vida alguno de los elementos del *hip hop*, pues en la totalidad de ese mes se celebra la cultura desde todos sus puntos.

A pesar de que Estados Unidos recién en 2021 declaró ese mes como el del *hip hop*, la verdad es que desde que la cultura ganó relevancia en el mundo se consideró internacionalmente de esa forma. Una fecha para celebrar el aporte que tiene este estilo de vida sobre el mundo, donde en varios lugares cuentan su historia y cómo llegó a cada país.

Se eligió noviembre como el mes del *hip hop* porque el 3 de noviembre del 1979 algunos de los pioneros se juntaron en el A. L. Smith Center en Nueva York para una fiesta de tres horas. Entre los varios *DJs* invitados, estaba Kool DJ AJ y, un día después de su presentación, por primera vez se transmitió música *hip hop* por la radio.

Ahora, desde presentaciones y eventos, hasta talleres y competencias. Noviembre se llena del *hip hop* y en Uruguay los b-boys, *DJs*, raperos y graffiteros tienen sus agendas llenas para pasar un tiempo con esas personas que comparten sus mismos intereses. Así que, si alguien desea introducirse en este mundo, ¡no hay excusas para no hacerlo en ese mes! Siempre existen días especiales para cada subgénero que entra en esta cultura y se realizan eventos para celebrarlos.

Como fecha próxima tenemos el 11 de agosto, cuando se celebra El día del Hip Hop en conmemoración del día en que la cultura nació en el año 1973, cuando DJ Kool Herc y su hermana Cindy Campbell organizaron

una fiesta de regreso a clases en un sótano del barrio Bronx de Nueva York.

Como corresponde, librevista cubrirá estos próximos eventos de la cultura *hip hop* que tengan lugar en agosto y noviembre en el Uruguay.

¡Hasta entonces! ||

Palabras clave:

Maximo Cano

Hip hop

Rap

Breakdance

Graffiti

DJ

www.librevista.com nº 53, junio 2023