

The Center for Traditional Music & Dance and the Mano a Mano Organizing Committee, in collaboration with the International Hip Hop Exchange (IHX), present:

El Centro para la Musica y la Danza Tradicional y el Comité Organizador Mano a Mano, en colaboración con el International Hip Hop Exchange (IHX), presentan:

MEXICAN HIP-HOP ACROSS BORDERS

A multimedia explosion of sounds and images. An innovative exchange of talent between Mexicans from both sides of the Border.
Una explosión multimedia de sonidos e imágenes, un innovador intercambio de talento mexicano a ambos lados de la frontera.

Saturday, November 6, 2004,
Teatro Heckscher at El Museo del Barrio

Grooves, words and sounds by:

- * MC's BocaFloja and J.R. from Mexico City
- * DJ Sloe Poke, from Los Angeles
- * Caridad "La Bruja" De La Luz, New York's celebrated poet-MC
- * B-Girl Rokafella and B-Boy Kwikstep with friends
- * Special guests

Art Installation curated by Renzo Ortega featuring:

- * DF Crew, NY graffiti arts collective
- * José Luis Arvizú, air-brush master

Ritmos, letras y sonidos de:

- * MC's BocaFloja y J.R. de México, D.F.
- * DJ Sloe Poke de Los Ángeles
- * La aclamada poeta de Nueva York: Caridad "La Bruja" De La Luz
- * Bailarines de breakdance - Rokafella y KwikStep y amigos
- * Otros invitados sorpresa.

Instalación multimedia de Renzo Ortega presentando:

- * El colectivo de graffiti, DF Crew
- * El maestro del aerógrafo José Luis Arvizú

RhyMex is part of MéxicoNOW, a landmark event: the first citywide, multi-venue arts festival focused entirely on contemporary Mexico, taking place during the month of November. RhyMex also takes place during the International Hip Hop

RhyMex forma parte de MéxicoNOW, un festival de arte que se enfoca al México contemporáneo y que se llevará a cabo en Nueva York durante el mes de noviembre. RhyMex también coincide con el Mes Internacional del Hip Hop.

RhyMex: Mexican Hip Hop Across Borders

There will be one 15 minute intermission

About Hip Hop

Hip Hop is a global youth culture which originated in the mid-1970s on the streets of the South Bronx where Black and Puerto Rican youth responded to social marginalization with creativity and resistance. Consisting of four classic elements – deejaying, emceeing/rappin', breakdancing and graffiti/aerosol art, today Hip Hop culture signifies a global resistance to imperialism, colonization, and injustice around the world. In the words of Hip Hop pioneer Afrika Bambaataa, Hip Hop music "is colorless. Hip Hop music is made from Black, brown, yellow, red, white, whatever music that gives you the grunt.. that funk...that groove or that beat.. It's all part of Hip Hop..."

Hip Hop In Mexico

"The constant coming and going of undocumented Mexican workers to the United States during the '80s and its concurrent economic, political and social impact has had a cultural impact on Mexican youth. It was their first encounter with Hip Hop culture, brought through the experience of young Mexicans or Chicanos to their family and friends south of the border. From this moment on, the same national characteristics, the neuroses of the big cities, their marginalized status, the strong oral tradition and the richness of their language were factors which went into the first manifestations of Mexican-made Hip Hop."

BocaFloja

About the Participants

BocaFloja (Mexico City) BocaFloja is an MC who has made significant contributions to the Mexican Hip Hop scene since 1997. He began his career with the band Lifestyle and later joined the popular group Micropunk. His solo career began with his debut release *Pienso, Luego Existo* (I Think, Therefore I am), acclaimed in Mexico, Cuba and Europe. BocaFloja has performed in the US with Dead Prez, 2Mex and the underground legends, Freestyle Fellowship. In Cuba he performed with Doble Filo and Obsesión and is always a featured artist at the Cuban Hip-Hop Festival. He has shared the stage with Spanish DJs Frank T, SFDK, Payo Malo and Mexican MCs J.R. and Magisterio.

J.R. (Akil Ammar) (Mexico City) has been active in the world of Hip Hop as an MC since 1993. *Reflexiona* was his first demo release in 2002 and a year later he came out with a debut album, *Momentos* in which his ideological viewpoints were fully articulated. Outside of Mexico, J.R. has shared the stage with Spanish DJs Frank T, Payo Malo and SFDK as well as with Freestyle Fellowship

from California and BocaFloja from Mexico. In addition, he has presented in Rap festivals in Cuba and the United States with the International Hip Hop Exchange (IHX). He is a member of the artistic collective Sector Lúcido which is dedicated to develop and spread progressive ideas and conscience throughout the community through Hip Hop. J.R. is currently working on his new album, *Melokarma* which will be released in December 2004.

Caridad "La Bruja" De La Luz (New York) is a performing artist who has explored the fields of poetry, writing, music and acting. Since her auspicious spoken word debut at the Nuyorican Poets Cafe in 1996, La Bruja has appeared on Russell Simmons Presents Def Poetry for HBO, the Women Like This Hip Hop festival (Switzerland), and has performed at dozens of respected venues, including The American Museum of Natural History, Joe's Pub and SOB's. She debuted on film as Cuca in Spike Lee's 2000 production *Bamboozled*. La Bruja is the author of the one-woman comedy show *Boogie Rican Blvd*, which depicts seven very different characters struggling to reconcile Puerto Rican traditions with the modern day values taught on the streets of the "Boogie Down" Bronx. Currently, she is writing the animated comedy series *Lugar Heights*.

DJ Sloe Poke (Los Angeles), known as the "people's DJ", Sloe Poke (Jorge Silva) began his career at the age of ten, playing records at family parties. An independent DJ, he offers a rich range of musical forms in his presentations, including Hip Hop, *cumbia*, salsa, reggae, rare grooves, oldies, classic rock, etc. He has traveled the country with his revolutionary Hip Hop group La Paz and is a resident DJ at the "Unofficial Apollo West", directed by Steve Harvey. Sloe Poke was co-founder of the well known poetry space, Soul Phonic, where he recently launched his album of live poetry with the best of LA's underground. He has shared the stage with artists of the caliber of Afrika Bambaataa, Talib Kweli, Method Man y Redman and Jay-Z, among others.

B-Girl Anita "Rokafella" García (New York) is a dancer and choreographer known as "La Roka." She performed in *Slanguage* with the Universes ensemble company and created *Shoe Peace* at La MaMa E.T.C. last month (with support from the Papatíán art organization). A Puerto Rican born in East Harlem, Roka has danced with The Transformers, The Breeze Team, and the New York City Float Committee. In 1994 she joined GhettoOriginal, a Hip-Hop dance company with her now husband, B-boy **Gabriel "KwikStep" Dionisio**, who has toured extensively and appeared in music videos and youth outreach programs. The pair founded Full Circle Productions which performed *Soular Power'd*

at Broadway's New Victory Theater. Kwikstep and La Roka are joined tonight by Ali, Cliff, and Angel.

Renzo Ortega (Peru/New York) is a visual artist and underground musician who has exhibited and performed widely in New York and in his native Peru. He had a solo show in 2003 called *Paintings Paintings* at Local Project, a non-profit art organization in Long Island City. In 2001, he produced a politically-infused installation at Charas Community Center in the Lower East Side entitled Join Us. His work was included in a group show organized by the Bronx Council on the Arts on emerging Latino artists called Post Platano at the Hostos Community College gallery. He has also done scenography at rock music festivals. Renzo has performed extensively with his musical group, R-tronica, a Latin Electronic Underground project, in concerts and festivals throughout New York, including a Memorial Day homage to Sacco and Vanzetti and a Labor Day procession. He's appeared at the Nuyorican Poets Café and S.O.B.'s, and in the New York Rocka Festivals 1 & 2, where he organized the exhibition *In-site* and performed at the Local Project Music Conference. The recipient of several academic scholarships, his work is included in public and private art collections in New York, Europe and South America (www.renzoortegaprojects.com).

DF Crew (Mexico/New York) is a collective of young painters with roots in Mexico City who fuse the Hip Hop graffiti aesthetic with a Mexican imaginary to produce stunning visual results. They have designed logos, murals and other graphic elements. They participated in the exhibit, *In-site*, curated by the Local Project committee for New York Rocka Festival 2, in 2004.

Jose Luís Arvizú (Mexico/New York) known as Chopis, was born in Mexico City. He is a committed self-taught artist who has achieved excellence in his exploration of the technical and aesthetic possibilities of airbrush, his focus for over ten years. His detailed renderings focus on the human being and introspective questions of existence and life's deeper meaning. He has experimented with the mediums of tattoo art, silk screen and automobile painting. Chopis has had formal training in industrial design and technical drawing. His work has been exhibited in Madrid and San Francisco. He has also had a musical career as lead guitarist for the legendary punk band, Massacre '68, and with R-Tronica in New York.

'RhyMex: Hip Hop mexicano más allá de las fronteras'

Habrá un intermedio de 15 minutos

Acerca del Hip Hop

El *Hip Hop* es una cultura de jóvenes que surgió a mitad de los años setenta en las calles del sur del Bronx, Nueva York. Por este medio, los jóvenes de origen negro o puertorriqueño provenientes de dicha zona, respondían a la marginación en forma creativa. El *Hip Hop* se compone de cuatro elementos clásicos que son: la mezcla de discos por un *deejay*; cantos estilo rap e improvisación en vivo al micrófono; baile tipo *breakdance*, así como la pintura callejera en aerosol conocida como *graffiti*. Hoy en día la cultural del *Hip Hop* es símbolo de la resistencia al imperialismo, a la colonización y a la injusticia en el ámbito global. En las propias palabras de la pionera del *Hip Hop* "Afrika Bambataa." La música *Hip Hop* no tiene color, está hecha de negro, café, amarillo, rojo, blanco...cualquier música que te dé el sonido, la clave, el ritmo o el *funk* deseado. Todo es parte del *Hip Hop*."

Acerca del Hip Hop mexicano

"El constante vaivén de trabajadores ilegales mexicanos hacia los Estados Unidos durante los años ochenta, y su consecuente impacto económico, político y social, marcaron un gran impacto en la cultura joven mexicana. El *Hip Hop* fue traído por los jóvenes mexicanos o chicanos a sus familias y amigos al sur de la frontera, esto constituye el primer acercamiento de los mexicanos a dicha expresión cultural. A partir de ese momento, las condiciones sociales del país, la neurosis de las grandes ciudades, el carácter marginal de los migrantes, su fuerte tradición oral y riqueza lingüística, constituyeron los elementos que poco a poco se fueron incorporando al *Hip Hop* hecho en México."

BocaFloja

Acerca de los participantes

Aldo "BocaFloja" Villegas Pozos (México D.F.)

Es un *MC* que ha contribuido notablemente a la escena del *Hip Hop* en México desde 1997. Comenzó su carrera con la banda Lifestyle, para posteriormente unirse al popular grupo Microponk. Su carrera como solista comenzó con su debut independiente titulado Pienso, Luego Existo, aclamado en México, Cuba y Europa. BocaFloja ha actuado en los Estados Unidos al lado de Dead Prez, 2Mex y las leyendas del *underground* Freestyle Fellowship. En Cuba, actuó con Doble Filo y Obsesión y es un invitado constante del "Cuban Hip-Hop Festival." En México ha compartido escenarios con los *deejays* españoles Frank T, SFDK, Payo Malo y los *MCs* mexicanos J.R. y Magisterio.

J.R. (Akil Ammar) (México DF) Entra al mundo *Hip Hop* como *MC* desde 1993. En 2002 editó su primer demo de 7 canciones llamado

Reflexiona y para 2003 saca su primer álbum llamado Momentos, con el que logra consolidar sus posturas ideológicas. Fuera de México, J.R. ha compartido escenarios con los *deejays* españoles Frank T, Payo Malo, SFDK, así como con Freestyle Fellowship de California y BocaFloja de México. Asimismo, se ha presentado en festivales de Rap en Cuba y en Estados Unidos, el "International *Hip Hop* Exchange" (IHX). Es parte del colectivo artístico Sector Lúcido, que tiene como principal objetivo difundir y manifestar ideas de progreso y conciencia en la comunidad a través del uso del *Hip Hop*. J.R. actualmente trabaja en su nuevo álbum, Melokarma, que será publicado diciembre de 2004.

Caridad "La Bruja" De La Luz (Nueva York) es una artista que explora los campos de la poesía, la escritura, la música y la actuación. Hizo su debut como poeta en el Nuyorican Poets Café en 1996; desde entonces, La Bruja ha aparecido en programas como "Russell Simmons Presents Def Poetry" de HBO; el festival de *Hip Hop* "Women Like This" (Mujeres como éstas) en Suiza y en decenas de recintos culturales de prestigio, como El Museo Americano de Historia Natural, Joe's Pub y S.O.B.'s. En el 2000, La Bruja debutó en la pantalla grande en la cinta "Bamboozled" del director Spike Lee. Es autora del monólogo femenino Boogie Rican Blvd., el cual retrata a siete diferentes personajes que buscan reconciliar sus tradiciones puertorriqueñas con los valores de la vida moderna marcados por la cotidianidad del Bronx. Actualmente, La Bruja escribe el guión para la serie animada "Lugar Heights."

DJ Sloe Poke (Los Ángeles) "El *deejay* del pueblo," Sloe Poke (Jorge Silva), comenzó su carrera a los 10 años tocando discos en fiestas familiares. Sloe Poke ofrece una variada selección de música durante sus presentaciones, incluyendo *Hip Hop*, cumbia, salsa y *reggae*, *rare grooves*, *oldies*, *rock* clásico, etc. Ha recorrido el país con su revolucionario grupo de *Hip Hop* La Paz y es residente del "Unofficial Apollo West", encabezado por Steve Harvey. Sloe Poke es cofundador del reconocido espacio de poesía Soul Phonic, desde el cual se lanzó recientemente un álbum de poesía en vivo con lo mejor del *underground* de Los Ángeles. Ha compartido escenarios con artistas de la talla de Afrika Bambataa, Talib Kweli, Method Man y Redman y Jay-Z, entre otros.

B Girl Anita "Rokafella" Garcia (Nueva York)

Es bailarina y coreógrafa de *Hip Hop* y se le conoce como "La Roka". Participó en el espectáculo Slanguage con la compañía Universes Ensemble; asimismo, creó "Shoe Peace", un *performance* presentado en el teatro La MaMa Etc., de Nueva York en octubre de 2004 (en conjunto con Pepatían Art Organization). Garcia es de origen puertorriqueño, nacida en el East Harlem, ha bailado con los grupos The

Transformers, The Breeze Team y The New York City Float Committee. En 1994 se incorporó a GhetOriginal, una compañía de baile de *Hip Hop* en la que también participa su esposo **Gabriel "KwikStep" Dionisio**, quien ha viajado extensamente en giras, apareciendo en videos musicales y participando en programas de ayuda a los jóvenes en la comunidad. Junto con "La Roka" fundó la compañía Full Circle Productions y se presentó en la producción Soular Power'd en el Teatro New Victory de Broadway. Para esta presentación, La Roka y KwikStep actuarán en compañía de los bailarines Ali, Cliff y Angel.

Renzo Ortega (Perú/Nueva York) Es un artista visual que ha mostrado ampliamente su trabajo en Nueva York y en su natal Perú. Sus muestras individuales incluyen bajo el título "Paintings Paintings", en la galería Local Project de Long Island City, (2003) y la instalación de corte político "Join Us" en el Centro Cultural Charas del Lower East Side (2001). Musicalmente, Ortega se ha presentado con la banda electrónica de corte latino "R-tronica" de Nueva York, participando en numerosos conciertos y festivales, entre los que se encuentran el homenaje a Sacco y Vanzetti, una desfile del Día del Trabajo, con el Nuyorican Poets Café y SOB's, así como los festivales New York Rocka Festivals I y 2, en donde actuó durante el "Local Project Music Conference", y para los cuales, adicionalmente, organizó la muestra "In Site." Ha recibido una serie de becas académicas y su trabajo plástico se encuentra en colecciones públicas y privadas de Nueva York, Europa y Sudamérica (www.renzoortegaprojects.com).

DF Crew (México/Nueva York) Es un colectivo de jóvenes pintores originarios de la Ciudad de México. En su trabajo mezclan elementos del *Hip Hop*, la estética del *graffiti* e imágenes mexicanas, lo cual brinda un efecto visual sorprendente. Han diseñado logotipos, murales y otros elementos gráficos de carácter urbano. Formaron parte de la muestra "In Site", en la galería "Local Project", como parte del Festival New York Rocka 2004.

Jose Luis Arvizú (México/New York) Mejor conocido como "Chopis", nació en la Ciudad de México. Es un artista autodidacta con más de 10 años de trayectoria, el cual ha alcanzado un alto grado de excelencia en su exploración técnica y estética de la pintura con aerógrafo. Sus incursiones en otros campos plásticos incluyen el tatuaje, la serigrafía y la pintura artística de automóviles. "Chopis" recibió una educación académica en diseño industrial y dibujo técnico. Su trabajo ha sido mostrado en Madrid y San Francisco. Musicalmente, "Chopis" formó parte de la banda de música *punk* "Masacre '68", un conjunto que hizo leyenda en México, así como el grupo "R-tronica" de Nueva York.

Acerca de los presentadores

El Centro Para La Música y Danza Tradicional (CTMD) El Centro para la Música y Danza Tradicional (CTMD), una de las principales organizaciones dedicadas a las artes tradicionales en Estados Unidos, crea conciencia sobre otras culturas mediante el cultivo y la preservación de las tradiciones de las artes escénicas en las comunidades inmigrantes y étnicas de la ciudad de Nueva York. El Centro desarrolla y hace tanto presentaciones documentadas como programas educativos para el público general y los grupos comunitarios, asimismo colabora con instituciones culturales, documenta las tradiciones artísticas, produce material audiovisual, mantiene y conserva un extenso archivo, promueve presentaciones para los artistas comunitarios y fomenta el apoyo a las expresiones culturales de las comunidades (www.ctmd.org).

Mano a Mano: Cultura Mexicana Sin Fronteras es la iniciativa del CTMD en la comunidad mexicana de Nueva York. El Comité Mano a Mano fue fundado hace tres años por el Centro para la Música y la Danza Tradicionales (CTMD) para presentar programas culturales a gran escala en la Ciudad de Nueva York. Está formado por mexicanos y México-americanos de varias generaciones y quehaceres, quienes se esfuerzan en mostrar la amplia gama de expresiones culturales que tiene México. Sus integrantes actuales son: Aurelia Fernandez Marure, Margarita Larios, Mayra García, Lucia Rojas, Enrique González, Zafiro Romero, Adriana Caballero y Juan Castaño. Emily Socolov es la directora de proyecto. (www.manoamano.us)

International Hip Hop Exchange (IHX) es una organización que trabaja con artistas, promotores culturales, instituciones artísticas y comunidades de jóvenes a escala global, fortaleciendo la creación y producción del arte y la cultura hip hop. Para ello, IHX produce conciertos multiculturales; organiza giras educativas; ofrece apoyo técnico y promociona a los artistas, promoviendo asimismo, el intercambio entre artistas y la colaboración internacional al a través de las fronteras. IHX también esta dedicada a apoyar las expresiones juveniles a través del hip hop en sus diferentes variantes como la danza, la música, el teatro, la pintura, la poesía, etc. IHX pone una especial atención al vertiginoso desarrollo del hip hop como corriente artística en países del Caribe, América Latina y África. Marinieves Alba es la directora.

About the presenters

The Center for Traditional Music & Dance (CTMD), one of the nation's premier traditional arts organizations, builds cross-cultural awareness by nurturing and preserving the performing arts traditions of New York City's immigrant and ethnic communities. The Center develops and presents research-based performance and education programs for general and community audiences, collaborates with cultural institutions, documents traditions, produces audio and visual publications, maintains an extensive archive, promotes performance opportunities and builds support for community-based cultural expression. (www.ctmd.org)

Mano a Mano: Mexican Culture Without Borders, CTMD's initiative in the Mexican community of New York is in its third year of presenting major collaborative cultural events in the New York City area. Composed of Mexicans and Mexican-Americans of many generations and occupations, the Committee strives to present the rich range of Mexican cultural forms. Members include Aurelia Fernandez Marure, Margarita Larios, Mayra Garcia, Lucia Rojas, Enrique Gonzalez, Zafiro Romero, Adriana Caballero and Juan Castaño. Emily Socolov is Project Director. (www.manoamano.us)

International Hip Hop Exchange (IHX) works to strengthen the capacity of artists, cultural workers, arts institutions and global youth communities to create and produce hip hop art and culture. IHX produces cross-cultural concerts, organizes educational and cultural tours, disseminates artist development and technical support opportunities, and promotes artist-to-artist contact and collaboration across international borders. While attentive to the explosion of hip hop culture in the U.S., Europe and Japan, IHX is particularly committed to bringing outstanding hip hop artists to and from communities in the Caribbean, Latin America, and Africa. Marinieves Alba is the Director.

Special Thanks to: The *méxicoNOW* Festival, the staff at El Museo del Barrio, Mayra García, Renzo Ortega, Everardo Reyes and the staff of Nivel Musical, NewYorktitlán and T-fiko, La Voz de México, our media sponsor, Casa Puebla, Carlos Gutiérrez and all our wonderful volunteers. Program booklet design: Jodi Hewat

Major support for RhyMex was provided to the Center for Traditional Music and Dance by the National Endowment for the Arts Heritage and Preservation Program. Additional funding was provided by New York State Council on the Arts Folk Arts Program, a State agency, the New York City Department of Cultural Affairs, Con Edison and Citigroup Foundation.

