

Ciencia Latina
Internacional

Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, Ciudad de México, México.
ISSN 2707-2207 / ISSN 2707-2215 (en línea), mayo-junio 2024,
Volumen 8, Número 3.

https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i3

**PERCUSIÓN LATINA CONTEMPORÁNEA E
IDENTIDAD MUSICAL: TRADICIÓN,
ADAPTACIÓN E INNOVACIÓN
MULTICULTURAL**

**CONTEMPORARY LATIN PERCUSSION AND MUSICAL
IDENTITY: TRADITION, ADAPTATION, AND
MULTICULTURAL INNOVATION**

Freddy José Quintero Villalobos

Investigador independiente, Miami, Estados Unidos.

Percusión latina contemporánea e identidad musical: tradición, adaptación e innovación multicultural

Freddy José Quintero Villalobos¹

qfredy14@hotmail.com

Investigador independiente, Miami, Estados Unidos.

RESUMEN

La movilidad cultural, la circulación transnacional de repertorios y la interacción entre géneros han transformado los contextos de ejecución de la percusión latina, generando tensiones entre continuidad estilística, adaptación profesional e innovación. El objetivo de este estudio fue desarrollar un modelo conceptual y operativo que explicara cómo la identidad rítmica puede transformarse sin perder coherencia con los códigos musicales y culturales que la sustentan. Se adoptó un enfoque cualitativo de investigación aplicada basado en sistematización reflexiva de práctica profesional y contrastación con literatura sobre identidad musical, experticia rítmica, hibridación, migración, performance y organización temporal afrolatina. El análisis permitió identificar cinco dimensiones interdependientes: herencia rítmico-cultural, dominio idiomático, adaptación contextual, innovación e hibridación creativa y coherencia identitaria. Como resultado se propone el Modelo de Identidad Rítmica Adaptativa de la Percusión Latina (MIRAPL), acompañado de indicadores observables y configuraciones de transformación. Se concluye que la evolución de la percusión latina no implica necesariamente pérdida de identidad cuando las modificaciones conservan relaciones funcionales, estilísticas y culturales inteligibles con los lenguajes musicales de referencia.

Palabras clave: percusión latina; identidad musical; hibridación cultural; adaptación musical; innovación

¹ Autor principal

Correspondencia: qfredy14@hotmail.com

Contemporary Latin percussion and musical identity: tradition, adaptation, and multicultural innovation

ABSTRACT

Cultural mobility, transnational repertoire circulation, and interaction among musical genres have transformed Latin percussion performance contexts, generating tensions among stylistic continuity, professional adaptation, and innovation. This study aimed to develop a conceptual and operational model explaining how rhythmic identity can evolve without losing coherence with the musical and cultural codes that sustain it. A qualitative applied-research approach was adopted, combining reflective systematization of professional practice with theoretical contrast against literature on musical identity, rhythmic expertise, hybridity, migration, performance, and Afro-Latin temporal organization. Five interdependent dimensions were identified: rhythmic-cultural heritage, idiomatic mastery, contextual adaptation, creative innovation and hybridization, and identity coherence. The resulting Adaptive Rhythmic Identity Model for Latin Percussion includes observable indicators and transformation configurations. The study concludes that the evolution of Latin percussion does not necessarily imply identity loss when modifications preserve intelligible functional, stylistic, and cultural relationships with their reference musical languages.

Keywords: Latin percussion; musical identity; cultural hybridity; musical adaptation; innovation

Artículo recibido 18 mayo 2024

Aceptado para publicación: 25 junio 2024

INTRODUCCIÓN

La música constituye uno de los espacios sociales mediante los cuales las identidades culturales pueden producirse, negociarse, comunicarse y transformarse. Más que funcionar exclusivamente como reflejo de una identidad previamente establecida, las prácticas musicales participan activamente en su construcción mediante repertorios, formas de interpretación, sonoridades, prácticas de transmisión, espacios performativos y relaciones entre comunidades (Stokes, 1994).

Esta función adquiere especial complejidad dentro de América Latina y el Caribe. Las prácticas musicales desarrolladas en la región han emergido históricamente de relaciones entre tradiciones indígenas, africanas y europeas, posteriormente transformadas por procesos de urbanización, migración, circulación comercial, tecnologías de grabación y contacto transnacional. En consecuencia, la noción misma de “música latinoamericana” no debe asumirse como una categoría histórica completamente homogénea. Palomino (2020) demuestra que su consolidación respondió también a procesos intelectuales, comerciales, diplomáticos y musicológicos que contribuyeron a construir América Latina como espacio musical regional. Por esta razón, la identidad musical latinoamericana no puede analizarse únicamente mediante una lógica de pureza, origen o permanencia inalterada. Su historia incorpora transformación. Sin embargo, reconocer el carácter dinámico de la identidad no implica eliminar toda posibilidad de continuidad estilística.

Determinadas prácticas continúan siendo reconocibles como pertenecientes a tradiciones concretas debido a la persistencia de relaciones rítmicas, timbres, formas de interacción, convenciones de performance, memorias colectivas y conocimientos compartidos.

Arellano (2019) señala precisamente que el estudio de identidad musical en América Latina exige integrar dimensiones técnicas con factores culturales, históricos y sociales. Un elemento sonoro no adquiere sentido exclusivamente por su forma. Su significado depende también del contexto en que es aprendido, interpretado y reconocido.

La percusión constituye un campo privilegiado para estudiar esta interacción.

En numerosas tradiciones latinoamericanas y caribeñas, los instrumentos de percusión no actúan como elementos decorativos añadidos a una estructura musical independiente. Participan de manera activa en

la construcción del tiempo, la organización del ensamble, la interacción performativa y, en determinadas tradiciones, la articulación de funciones culturales específicas.

La organización rítmica afrolatina ofrece un ejemplo particularmente significativo.

Vurkaç (2012) analiza la clave y otras líneas temporales como principios capaces de organizar relaciones entre diferentes componentes musicales. Esto significa que la identidad rítmica no reside únicamente en una secuencia de ataques, sino también en la forma en que dicha secuencia estructura y condiciona otras partes.

La investigación experimental refuerza esta interpretación. Getz, Barton y Kubovy (2014) encontraron que músicos con formación general pero sin conocimiento específico de salsa no identificaban consistentemente las relaciones correctas entre determinadas músicas y sus claves. La detección adecuada aparecía principalmente entre músicos familiarizados específicamente con el género.

Este hallazgo resulta fundamental para la presente investigación.

Sugiere que determinadas relaciones rítmicas funcionan como **conocimiento idiomático aprendido**, y no simplemente como propiedades perceptivas evidentes para cualquier músico.

Investigaciones posteriores han profundizado esta idea al señalar que la experticia en salsa depende de una combinación de exposición y formación específica del dominio, reforzando la importancia del conocimiento contextual en la percepción de estructuras rítmicas (Getz, 2021).

La evidencia permite establecer una diferencia fundamental: **reconocer físicamente un patrón no equivale a comprender musicalmente su función.**

Esta distinción también aparece en estudios sobre batá afrocubano. Schweitzer (2013) analiza cómo la clave proporciona una base para organizar patrones y conversaciones entre tambores dentro de determinados toques. La estructura emerge de la interacción entre componentes, y no de la independencia de cada parte.

Desde esta perspectiva, la identidad rítmica puede interpretarse como un sistema de relaciones.

El problema adquiere particular relevancia cuando dichas relaciones se trasladan hacia nuevos contextos.

La globalización, las migraciones y la circulación de músicos han multiplicado los escenarios en los que lenguajes percusivos latinoamericanos interactúan con repertorios diferentes. Un percusionista puede

desarrollar su formación dentro de músicas tropicales y posteriormente integrarse en producciones de pop, jazz, música urbana, rock, proyectos audiovisuales o formatos digitales.

La trayectoria profesional que origina esta investigación refleja precisamente este tipo de movilidad. La experiencia acumulada desde 1994 en agrupaciones, presentaciones, procesos de grabación y escenarios desarrollados entre Venezuela y Estados Unidos ha implicado la interacción entre repertorios tropicales, urbanos y de fusión.

En este tipo de práctica, el intérprete enfrenta un problema que no puede resolverse mediante reproducción literal: debe decidir qué conservar, debe identificar qué puede modificar, debe reconocer qué función cumple cada elemento y debe establecer hasta qué punto una transformación continúa siendo musicalmente coherente con el lenguaje de referencia. Este problema trasciende una experiencia profesional individual.

Los estudios sobre migración musical muestran que la transformación de las músicas latinas ha sido históricamente inseparable de la movilidad geográfica. Aparicio y Jáquez (2003) estudian las migraciones musicales como procesos capaces de producir nuevas formas de interacción e hibridación cultural. Flores (2016), al reconstruir la evolución de las músicas latinas de Nueva York durante las décadas anteriores a la consolidación de la salsa, muestra cómo músicos cubanos y puertorriqueños participaron en escenas urbanas donde migración, industria y transformación musical se encontraban profundamente interrelacionadas. Pacini Hernández (2010) amplía este argumento al analizar prácticas latinas en Estados Unidos caracterizadas por cruces entre tradiciones de origen y rock, hip-hop, música electrónica y otros lenguajes.

Más recientemente, Moreno (2023) utiliza el concepto de creatividad migrante para examinar cómo músicos latinoamericanos en Estados Unidos no se limitan a reproducir representaciones de sus países de origen, sino que negocian competencias culturales y construyen nuevas posibilidades musicales dentro de entornos transnacionales.

Estas investigaciones cuestionan una visión de identidad musical basada exclusivamente en conservación. Sin embargo, generan otra pregunta: Si toda tradición puede transformarse, ¿cómo distinguir una transformación informada y coherente de la incorporación superficial de rasgos asociados con esa tradición? Una respuesta basada únicamente en autenticidad resulta problemática.

La autenticidad puede convertirse en una categoría normativa utilizada para fijar versiones supuestamente puras de prácticas cuya historia real estuvo marcada por cambios, migraciones e intercambios. Una respuesta completamente relativista tampoco resulta satisfactoria.

Si toda combinación es automáticamente válida por el hecho de existir, desaparece la posibilidad de analizar diferencias entre conocimiento profundo, adaptación funcional, hibridación estructural e incorporación superficial.

El presente estudio propone una alternativa: En lugar de plantear el problema mediante la oposición entre **autenticidad e innovación**, propone analizarlo mediante la categoría de **coherencia identitaria**.

La coherencia identitaria se refiere a la existencia de relaciones musical y culturalmente inteligibles entre: la tradición de referencia, el conocimiento idiomático del intérprete, las transformaciones realizadas, las necesidades del nuevo contexto y el resultado musical producido.

Desde esta perspectiva, la pregunta no es si una forma permanece intacta. La pregunta es qué relaciones permanecen y qué función cumplen después de su transformación. El vacío de investigación aparece precisamente en este nivel.

La literatura ha desarrollado marcos sólidos sobre identidad, migración, hibridación y música latina. Los estudios sobre clave y batá han explicado, además, principios específicos de organización temporal.

Sin embargo, existe espacio para desarrollar un modelo conceptual y operativo específicamente orientado a la práctica percusiva profesional que articule estas perspectivas y permita analizar la continuidad identitaria durante procesos de adaptación.

A partir de esta problemática se formula la siguiente pregunta de investigación:

¿Cómo puede transformarse la identidad rítmica de la percusión latina en contextos multiculturales manteniendo relaciones musical y culturalmente coherentes con sus lenguajes de referencia?

El objetivo general del estudio es:

Desarrollar un modelo conceptual y operativo que permita analizar la identidad rítmica adaptativa de la percusión latina contemporánea mediante la interacción entre herencia, dominio idiomático, adaptación, innovación y coherencia identitaria.

Se establecen cinco objetivos específicos:

1. Analizar la relación entre identidad cultural y organización rítmica dentro de prácticas de percusión latina.
2. Identificar los componentes que permiten reconocer continuidad estilística durante procesos de transformación.
3. Examinar el papel del dominio idiomático como mediador entre tradición y adaptación.
4. Diferenciar adaptación contextual, hibridación estructural e incorporación superficial.
5. Proponer un modelo replicable susceptible de aplicación en análisis, formación, interpretación y futuras investigaciones empíricas.

La contribución del estudio no consiste en determinar normativamente cuáles fusiones son legítimas.

Busca proporcionar una arquitectura para analizar procesos de transformación mediante preguntas verificables: **¿Qué se conserva? ¿Qué se modifica? ¿Por qué se modifica? ¿Qué función tenía originalmente? ¿Qué función cumple después de la transformación? ¿Qué relaciones permiten reconocer continuidad con el lenguaje de referencia?**

Marco teórico

Música, identidad y construcción cultural

La identidad musical no constituye una propiedad fija contenida dentro de una obra o patrón.

Stokes (1994) propone comprender la música como práctica mediante la cual comunidades e individuos organizan experiencias de lugar, pertenencia y diferencia.

Esta perspectiva desplaza el análisis desde la música como representación pasiva hacia la música como actividad productora de identidad. La ejecución participa de esta producción.

Los músicos seleccionan repertorios, articulan convenciones, reproducen o alteran timbres, negocian expectativas y construyen relaciones con audiencias. La identidad musical se actualiza, por tanto, durante la práctica.

Hall (1996) ofrece un marco complementario al comprender las identidades como procesos de construcción y posicionamiento, en lugar de entidades completamente estables.

Aplicada al fenómeno musical, esta perspectiva permite explicar cómo una práctica puede transformarse sin perder automáticamente toda continuidad. La estabilidad identitaria no exige inmovilidad absoluta, exige formas reconocibles de relación con determinadas referencias.

La categoría “música latinoamericana” como construcción transnacional

Un problema conceptual importante consiste en evitar tratar América Latina como un único espacio musical homogéneo. Palomino (2020) demuestra que la idea de “música latinoamericana” se consolidó históricamente a través de redes y proyectos transnacionales que reunieron realidades locales, urbanas, diaspóricas y regionales inicialmente diversas.

Este planteamiento posee dos consecuencias para el MIRAPL.

Primero, la categoría “latino” debe utilizarse como marco amplio y no como lenguaje musical único. Segundo, la transnacionalidad no constituye una anomalía contemporánea añadida posteriormente a músicas originalmente aisladas.

Ha participado en la propia construcción histórica de sus categorías regionales. Por ello, el MIRAPL no busca identificar una gramática única para toda la percusión latinoamericana.

Busca identificar un proceso transversal mediante el cual lenguajes particulares pueden conservar, adaptar o transformar sus relaciones internas.

Hibridación y continuidad

García Canclini (1995) utiliza el concepto de hibridación para analizar configuraciones culturales latinoamericanas en las que tradición, modernidad, cultura popular, mercados y tecnologías interactúan. El valor de este enfoque reside en evitar oposiciones demasiado rígidas: Una práctica tradicional puede utilizar tecnologías contemporáneas; Una expresión local puede circular globalmente; Un músico migrante puede conservar determinadas convenciones mientras modifica otras. La hibridación no implica necesariamente desaparición de referentes. Sin embargo, tampoco debe utilizarse como categoría indiscriminada. Una yuxtaposición superficial y una reorganización estructural profunda no constituyen procesos equivalentes.

El MIRAPL introduce precisamente herramientas para diferenciar estos niveles.

Migración, creatividad y transformación musical

La movilidad humana constituye una de las fuerzas fundamentales de transformación musical. Aparicio y Jáquez (2003) utilizan el concepto de migraciones musicales para analizar cómo desplazamientos geográficos producen nuevas relaciones culturales. Pacini Hernández (2010) demuestra que las músicas latinas desarrolladas en Estados Unidos han incorporado históricamente interacciones con otros géneros

y contextos sociales. Flores (2016) reconstruye el papel de comunidades cubanas y puertorriqueñas en la consolidación de escenas musicales de Nueva York durante las décadas previas al auge de la salsa. Estas transformaciones no consistieron únicamente en trasladar repertorios, los repertorios cambiaron al cambiar sus ecosistemas. Moreno (2023) profundiza esta idea mediante el concepto de creatividad migrante. Los músicos latinoamericanos no actúan exclusivamente como portadores de una cultura de origen. Pueden utilizar competencias provenientes de diferentes espacios para participar activamente en la construcción de nuevos mundos sonoros. Este marco resulta particularmente pertinente para músicos profesionales que desarrollan sus carreras entre países.

El desplazamiento modifica audiencias, colaboradores, infraestructura, tecnologías y expectativas.

La adaptación se convierte en una necesidad práctica.

Organización temporal, clave y relaciones estructurales

Las investigaciones sobre clave permiten establecer una base musical específica para el concepto de coherencia identitaria. Vurkaç (2012) interpreta timelines afrolatinas como estructuras capaces de organizar relaciones entre diferentes componentes.

El valor de una clave no reside únicamente en los ataques que la componen, reside en cómo orienta otras partes. La investigación experimental de Getz et al. (2014) proporciona evidencia complementaria.

Los autores mostraron que distinguir correctamente las relaciones entre salsa y clave dependía de conocimientos específicos del género. El entrenamiento musical general no garantizaba el reconocimiento correcto.

Este resultado apoya una tesis esencial del presente estudio: **determinadas relaciones rítmicas funcionan como convenciones idiomáticas aprendidas.**

Getz (2021) profundizó posteriormente esta cuestión al analizar la importancia conjunta del entrenamiento y la exposición específica en el desarrollo de conocimiento contextual de salsa.

La implicación es importante. La competencia cultural-musical no puede inferirse únicamente del dominio técnico general.

Batá, interacción y significado estructural

El análisis del batá afrocubano proporciona otro ejemplo de organización relacional.

Schweitzer (2013) muestra que determinados toques combinan patrones básicos con conversaciones entre tambores, articulados sobre principios asociados con clave.

Esto demuestra que la identidad de una práctica puede depender de: jerarquías; señales; interacciones; relaciones tímbricas y funciones diferenciadas.

Una reproducción aislada de uno de los componentes no reproduce necesariamente el sistema.

Esta idea conduce a distinguir entre dos tipos de fidelidad.

Fidelidad literal: Reproducción formalmente cercana de un patrón, instrumento o sonoridad.

Fidelidad estructural: Conservación de las relaciones funcionales que organizan el lenguaje.

Ambas pueden coincidir, pero no necesariamente. Una adaptación profesional puede modificar considerablemente la superficie y preservar la función. También puede reproducir una superficie con precisión y utilizarla fuera de su lógica estructural.

Dominio idiomático

El MIRAPL utiliza el concepto de dominio idiomático para describir la capacidad de operar dentro de las convenciones de un lenguaje musical. Incluye conocimiento de: patrones; fraseo; acentuación; relaciones instrumentales; formas; variaciones; criterios de entrada y salida; jerarquías; y límites estilísticos. El dominio idiomático no equivale a memoria, es conocimiento operativo.

La diferencia puede representarse así: **conocer el patrón → saber ejecutarlo → comprender su función → poder modificarlo sin destruir su lógica.**

El último nivel resulta especialmente importante para la adaptación.

Adaptación contextual

La adaptación contextual se define como una modificación destinada a conservar funciones relevantes dentro de condiciones diferentes. En la práctica del percussionista puede implicar: reducir un conjunto; trasladar funciones entre instrumentos; cambiar articulaciones; adaptarse a un tempo diferente; regular densidad; interactuar con programación electrónica o ajustar patrones a nuevas formas musicales.

La adaptación exige jerarquización. Para modificar correctamente un lenguaje es necesario distinguir entre componentes: centrales; variables; opcionales; y contextuales. Esta capacidad constituye una forma avanzada de conocimiento.

Innovación e hibridación creativa

La innovación aparece cuando la transformación no responde únicamente a restricciones.

Busca producir deliberadamente una configuración nueva.

Puede implicar: combinar sistemas; trasladar técnicas; crear nuevas instrumentaciones; integrar tecnologías; modificar roles o producir relaciones rítmicas no presentes de la misma forma en los lenguajes iniciales.

El MIRAPL no considera automáticamente positiva toda innovación.

La evalúa mediante dos preguntas: **¿La transformación produce una lógica musical internamente consistente? ¿La relación con los referentes utilizados resulta inteligible?**

Esto permite diferenciar experimentación informada de simple incorporación decorativa.

Coherencia identitaria

La coherencia identitaria constituye la dimensión integradora.

Se define como el grado en que una transformación mantiene relaciones inteligibles entre: referentes, funciones, conocimiento del intérprete, decisiones de adaptación y resultado.

La coherencia puede existir aunque cambien: instrumentos, tecnologías, tempo, género o contexto. Por esta razón resulta conceptualmente más útil que una autenticidad entendida como reproducción invariable.

Metodología

Diseño de investigación

El presente estudio adopta un enfoque cualitativo de carácter conceptual y aplicado basado en sistematización reflexiva de práctica profesional y contrastación teórica. Su finalidad es construir una arquitectura conceptual susceptible de utilizarse en análisis de prácticas percusivas y de ser sometida posteriormente a validación empírica. No se plantea como estudio etnográfico, experimento perceptivo ni investigación estadística ni utiliza una muestra probabilística. No atribuye representatividad poblacional a la experiencia profesional sistematizada.

Base profesional de la sistematización

La fuente práctica del estudio corresponde a una trayectoria profesional iniciada en 1994 y desarrollada en contextos musicales de Venezuela y Estados Unidos. La experiencia incluye participación en

agrupaciones, presentaciones, procesos de grabación y contextos caracterizados por interacción entre repertorios tropicales, urbanos y de fusión. Esta trayectoria se utiliza como fuente de **situaciones-problema y patrones profesionales**, no como base para generalizaciones estadísticas.

Las situaciones recurrentes consideradas incluyen: adaptación de recursos percusivos entre géneros, interacción con músicos procedentes de marcos estilísticos diferentes, cambios de formato, reducción o expansión instrumental, negociación entre fidelidad estilística y requerimientos de producción, modificación de patrones, y búsqueda de soluciones híbridas. No se cuantifican estas situaciones debido a que el diseño no corresponde a un registro prospectivo o base documental estandarizada de eventos.

Esta delimitación evita convertir memoria profesional en datos empíricos inexistentes.

Fuente bibliográfica

La segunda fuente está constituida por literatura académica seleccionada en cinco núcleos:

1. música e identidad;
2. hibridación y transnacionalismo;
3. música latina y migración;
4. organización rítmica afrolatina;
5. percepción y experticia específica del género.

La literatura cumple tres funciones.

Primero, proporcionar categorías conceptuales independientes de la experiencia profesional.

Segundo, contrastar la plausibilidad de las observaciones surgidas de la práctica.

Tercero, delimitar los alcances del modelo para evitar que conceptos como identidad, autenticidad o “latinidad” sean utilizados de forma esencialista.

Estrategia de integración

Las fuentes se mantuvieron metodológicamente diferenciadas.

La **práctica profesional** permitió identificar: problemas, tensiones, decisiones recurrentes, y necesidades analíticas.

La **literatura** permitió fundamentar: constructos, antecedentes, relaciones históricas, y evidencia musical o perceptiva.

El **MIRAPL** constituye la integración original desarrollada por el estudio. Por tanto, ninguna de las cinco dimensiones se presenta como una clasificación previamente validada por la literatura.

Se presentan como una síntesis conceptual construida mediante diálogo entre práctica y teoría.

Procedimiento analítico

La construcción del modelo se desarrolló en seis fases.

Fase 1. Identificación de situaciones de transformación

Se reconocieron situaciones profesionales en las que un lenguaje percusivo debía mantenerse, reducirse, trasladarse o modificarse.

Fase 2. Identificación de elementos de continuidad

Se aislaron componentes considerados relevantes para reconocer el lenguaje después de la transformación: relaciones rítmicas, función instrumental, acentuación, fraseo, forma, timbre, y convenciones estilísticas.

Fase 3. Distinción entre forma y función

Se diferenció la reproducción literal de un componente de la preservación de su función dentro del sistema.

Fase 4. Contraste bibliográfico

Las categorías fueron contrastadas con literatura sobre identidad, migración, hibridación, clave, batá y experticia específica.

Fase 5. Agrupación dimensional

Los criterios fueron organizados en cinco dominios: herencia, dominio idiomático, adaptación, innovación, coherencia.

Fase 6. Operacionalización

Cada dimensión fue traducida en indicadores susceptibles de observación durante interpretación, arreglo, ensayo, producción o análisis musical.

Criterios de calidad conceptual

Se utilizaron cinco criterios.

Trazabilidad: posibilidad de distinguir experiencia, literatura y aportación del modelo.

Diferenciación: cada dimensión debía representar una función analítica propia.

No esencialismo: ninguna dimensión podía depender de una noción de pureza cultural.

Observabilidad: las categorías debían producir preguntas aplicables a prácticas musicales.

Transferibilidad: el modelo debía ser suficientemente abstracto para utilizarse en diferentes contextos sin afirmar que todas las músicas latinas funcionan de igual manera.

Alcance metodológico

El MIRAPL se presenta como modelo conceptual-operativo de primera generación.

No se afirma: validez psicométrica; universalidad cultural; capacidad predictiva; consenso comunitario o existencia de pesos equivalentes entre dimensiones. Tampoco se afirma que un investigador externo pueda determinar por sí solo qué elementos poseen mayor importancia cultural dentro de todas las tradiciones. La interpretación debe incorporar conocimiento situado.

Resultados

El análisis permitió identificar cinco dimensiones interdependientes que estructuran el proceso de identidad rítmica adaptativa.

Herencia rítmico-cultural

La herencia rítmico-cultural comprende el conjunto de referencias históricas, musicales y sociales que proporcionan continuidad al lenguaje. Incluye: matrices rítmicas, instrumentación, repertorios, funciones, prácticas de transmisión, memorias, y contextos históricos.

La dimensión no representa una lista cerrada de elementos tradicionales, funciona como memoria organizada, permite establecer de qué sistema procede una práctica antes de analizar su transformación.

Dominio idiomático

El dominio idiomático corresponde a la capacidad de utilizar activamente los códigos del lenguaje. Incluye: fraseo, acentuación, jerarquía temporal, relaciones instrumentales, variaciones, formas, y criterios de interacción. Esta dimensión representa el paso desde la información hacia la competencia, pero conocer que una estructura existe no garantiza saber operar dentro de ella.

La evidencia experimental sobre clave refuerza esta diferencia al demostrar que conocimiento musical general no sustituye necesariamente familiaridad específica con las convenciones de salsa.

Adaptación contextual

La adaptación contextual corresponde a la transformación necesaria para responder a condiciones diferentes. Incluye: reducción instrumental; traslado de funciones; reorganización tímbrica; simplificación; expansión; integración tecnológica; y ajuste a estructuras musicales externas.

La adaptación competente conserva lo esencial sin confundir esencia con forma literal.

Innovación e hibridación creativa

La innovación e hibridación creativa corresponde a la reorganización intencional de recursos para producir configuraciones nuevas. Puede incluir: combinación entre tradiciones; integración de tecnologías; superposición de estructuras; reconfiguración instrumental; nuevas técnicas; y creación de relaciones tímbricas o temporales.

La innovación no se evalúa por cantidad de novedad, se evalúa por consistencia. Los indicadores son: integración funcional; claridad de intención; compatibilidad interna; capacidad transformadora; y relación inteligible con los referentes utilizados.

Coherencia identitaria

La coherencia identitaria corresponde a la capacidad del resultado de mantener continuidad inteligible con sus antecedentes. No exige reproducción literal, exige trazabilidad musical y permite responder: qué permanece; qué cambió; por qué cambió; y cómo se mantiene el vínculo con el lenguaje inicial.

Modelo conceptual

Modelo de Identidad Rítmica Adaptativa de la Percusión Latina (MIRAPL)

El MIRAPL organiza las dimensiones mediante la siguiente arquitectura:

- 1. HERENCIA RÍTMICO-CULTURAL — MEMORIA**
- 2. DOMINIO IDIOMÁTICO — LENGUAJE**
- 3. ADAPTACIÓN CONTEXTUAL — TRADUCCIÓN**
- 4. INNOVACIÓN E HIBRIDACIÓN CREATIVA — TRANSFORMACIÓN**
- 5. COHERENCIA IDENTITARIA — CONTINUIDAD**

La secuencia conceptual puede expresarse como:

MEMORIA → LENGUAJE → TRADUCCIÓN → TRANSFORMACIÓN → CONTINUIDAD

No constituye una cronología rígida.

Representa una arquitectura funcional.

La memoria proporciona referentes.

El dominio convierte los referentes en capacidad operativa.

La adaptación traduce el lenguaje hacia nuevas condiciones.

La innovación amplía sus posibilidades.

La coherencia permite analizar si el proceso mantiene una relación inteligible con los antecedentes.

Tabla 1
Matriz de operacionalización del MIRAPL

Dimensión	Definición operacional	Indicadores principales	Evidencia observable
Herencia rítmico- cultural	Referencias históricas, musicales y sociales que permiten contextualizar el lenguaje	matrices; instrumentos; funciones; repertorios; memoria; procedencia	identificación correcta de referentes; diferenciación entre tradiciones; comprensión de funciones originales
Dominio idiomático	Capacidad para operar dentro de las convenciones del lenguaje	fraseo; acentuación; variación; forma; jerarquía temporal; interacción	ejecución estilísticamente pertinente; variaciones compatibles; uso adecuado de señales y relaciones
Adaptación contextual	Modificación funcional frente a nuevas condiciones	reducción; traducción instrumental; reorganización; ajuste estilístico; integración tecnológica	conservación de funciones relevantes pese a cambios de formato, género o instrumentación
Innovación e hibridación creativa	Reorganización intencional de recursos para producir configuraciones nuevas	combinación; experimentación; recontextualización; tecnología; nuevas relaciones	integración coherente de recursos diferenciados; producción de soluciones nuevas con lógica musical propia

Dimensión	Definición operacional	Indicadores principales	Evidencia observable
Coherencia identitaria	Continuidad inteligible entre referencias y resultado transformado	reconocibilidad; continuidad funcional; consistencia; trazabilidad; pertinencia	posibilidad de explicar qué relaciones se conservan, cuáles cambian y cómo el resultado mantiene vínculo con el lenguaje de referencia

Nota. Los indicadores constituyen criterios conceptuales iniciales y no una escala cuantitativa validada.

Configuraciones operativas de transformación

Una aportación adicional del MIRAPL consiste en diferenciar cinco configuraciones posibles.

Configuración I. Continuidad tradicional

Existe alta correspondencia entre lenguaje de referencia, instrumentación, funciones y contexto.

La transformación es limitada.

No debe considerarse inferior por contener menor innovación.

La adecuación depende del propósito.

Configuración II. Adaptación funcional

Cambian determinados recursos, pero las funciones principales permanecen.

Un patrón distribuido originalmente entre varios instrumentos puede, por ejemplo, reorganizarse dentro de un formato reducido.

La superficie cambia.

La lógica permanece.

Configuración III. Hibridación estructural coherente.

Dos o más lenguajes interactúan de manera suficientemente profunda como para modificar sus relaciones originales.

El resultado posee una lógica propia.

Pueden reconocerse sus antecedentes, pero ninguno permanece completamente intacto.

Configuración IV. Innovación identitaria

La transformación adquiere suficiente autonomía como para producir un nuevo lenguaje o práctica, aunque continúan siendo identificables determinadas genealogías.

Numerosos procesos históricos de música popular transnacional pueden interpretarse mediante esta configuración.

Configuración V. Incorporación superficial

Se incorporan signos externos asociados con una tradición sin suficiente dominio de sus funciones.

Puede tratarse de:

un instrumento;

un timbre;

un patrón;

o una referencia estética.

La diferencia fundamental es que el elemento aparece como signo y no como componente plenamente integrado del sistema.

Esta categoría no constituye automáticamente una acusación ética de apropiación cultural.

Es una categoría analítico-musical.

Interpretación operativa

El MIRAPL puede utilizarse mediante una secuencia de diagnóstico.

Pregunta 1. ¿Cuál es el lenguaje de referencia?

Permite establecer la herencia.

Pregunta 2. ¿Qué relaciones estructuran ese lenguaje?

Permite examinar dominio idiomático.

Pregunta 3. ¿Qué demanda el nuevo contexto?

Permite identificar la necesidad de adaptación.

Pregunta 4. ¿Qué se modificó?

Permite describir la transformación.

Pregunta 5. ¿Qué función cumple ahora?

Permite diferenciar innovación funcional de modificación superficial.

Pregunta 6. ¿Qué relaciones siguen siendo reconocibles?

Permite evaluar coherencia identitaria.

Esta secuencia transforma una discusión abstracta sobre identidad en un procedimiento analítico replicable.

Discusión

Identidad no significa inmovilidad

La primera conclusión interpretativa es que tradición e innovación no constituyen extremos necesariamente incompatibles.

Las historias transnacionales de las músicas latinoamericanas muestran que circulación y transformación han participado en la construcción de muchos repertorios actualmente considerados tradicionales.

Palomino (2020) muestra que incluso la propia categoría de música latinoamericana surgió dentro de redes históricas transnacionales.

Flores (2016) documenta cómo músicas cubanas y puertorriqueñas evolucionaron dentro de las escenas migrantes de Nueva York.

Pacini Hernández (2010) muestra procesos similares de hibridación en contextos estadounidenses.

Por ello: **cambio no equivale automáticamente a pérdida de identidad.**

No toda transformación posee el mismo grado de profundidad

Aceptar la transformación como fenómeno histórico no implica asumir que toda mezcla produce el mismo tipo de resultado. Una incorporación puede modificar únicamente timbre, otra puede modificar función, otra puede reorganizar completamente el sistema.

El MIRAPL permite identificar estas diferencias.

Esta característica fortalece el concepto de hibridación porque evita utilizarlo como sinónimo indiferenciado de mezcla.

La experticia rítmica es específica del lenguaje

Los hallazgos de Getz et al. (2014) tienen consecuencias importantes para el modelo.

El conocimiento musical general no fue suficiente para identificar correctamente todas las relaciones de clave analizadas.

La familiaridad específica con salsa resultó determinante.

Esto proporciona apoyo empírico a la dimensión de dominio idiomático.

Un músico competente en un género no posee automáticamente dominio equivalente en otro.

La versatilidad profesional debe construirse mediante aprendizaje específico.

La identidad puede residir en relaciones

La evidencia sobre clave y batá permite profundizar la proposición central del estudio.

Si una timeline organiza otras partes, su identidad funcional no depende únicamente de ser ejecutada literalmente. Si determinados patrones de batá adquieren significado mediante conversaciones entre instrumentos, aislarlos modifica su función. Por ello: **la identidad rítmica debe analizarse relacionamente.**

Esta afirmación permite formular una distinción central.

Fidelidad literal = conservar la forma.

Fidelidad estructural = conservar la relación.

En contextos adaptativos, ambas pueden divergir.

La fidelidad estructural puede superar la fidelidad literal

Esta constituye una de las proposiciones más originales del MIRAPL.

Un percusionista obligado a trabajar con instrumentación reducida puede no tener posibilidad de reproducir literalmente un conjunto tradicional. Sin embargo, puede conservar: jerarquías; acentos; relaciones; funciones; y arquitectura temporal. En ese caso, la ejecución puede presentar menor fidelidad literal y mayor fidelidad estructural que otra versión aparentemente más semejante pero funcionalmente desorganizada.

Este principio tiene utilidad directa para performance, educación y producción.

El dominio idiomático funciona como mecanismo regulador

El modelo sitúa el dominio idiomático entre herencia y adaptación.

La posición es deliberada.

Una transformación responsable exige conocimiento previo suficiente para distinguir:

lo central; lo variable; lo contextual; y lo opcional.

Por ello puede formularse otra proposición: **La profundidad de la adaptación depende de la profundidad de comprensión del lenguaje que se adapta.**

Esto no significa que solo especialistas puedan innovar.

Significa que el tipo de innovación cambia según el grado de conocimiento disponible.

Migrar obliga a hacer explícito conocimiento tácito

Los trabajos de Moreno (2023) resultan especialmente importantes para interpretar la experiencia multicultural.

El músico migrante debe operar entre diferentes marcos de competencia cultural.

Esto puede obligarlo a explicar decisiones que en su contexto original eran tácitas.

Cuando todos los integrantes de una agrupación comparten un lenguaje, determinadas convenciones pueden funcionar sin verbalización.

Cuando los integrantes provienen de contextos diferentes, las relaciones deben negociarse.

La migración puede, por tanto, no solo transformar identidad.

Puede producir **conciencia explícita de la identidad musical**.

Esta constituye una hipótesis especialmente relevante para futuras investigaciones con percusionistas latinoamericanos migrantes.

Adaptar es demostrar conocimiento

Una adaptación exitosa requiere realizar operaciones cognitivas complejas.

El músico debe identificar jerarquías.

Debe distinguir forma y función.

Debe anticipar consecuencias.

Debe seleccionar equivalencias.

Por ello, la adaptación no debería tratarse únicamente como una concesión práctica.

Representa una manifestación de experticia.

Cuanto más limitado es el nuevo contexto, más evidente puede hacerse esta capacidad.

Innovación no significa eliminación de tradición

La innovación puede surgir desde el conocimiento tradicional.

De hecho, una comprensión profunda amplía las posibilidades de transformación porque permite reconocer qué relaciones pueden modificarse sin producir incoherencia.

La tradición puede funcionar como infraestructura de creatividad.

Esta relación evita dos posiciones extremas.

Una concibe tradición como obligación de repetición.

Otra concibe creatividad como necesidad de ruptura.

El MIRAPL propone una tercera:

creatividad mediante transformación informada.

Coherencia identitaria frente a autenticidad

El concepto de coherencia ofrece una ventaja metodológica.

No pregunta quién posee una versión pura del lenguaje.

Pregunta si las relaciones entre antecedentes y transformación pueden explicarse musicalmente.

Esto no elimina las dimensiones culturales, históricas o políticas.

Las incorpora sin convertirlas en una puntuación universal.

La coherencia debe interpretarse siempre desde conocimiento situado.

Aporte original del MIRAPL

La originalidad del modelo no consiste en haber identificado que música, identidad e hibridación se relacionan.

La literatura ya lo ha demostrado ampliamente.

La contribución propuesta se encuentra en seis operaciones.

Primero, traduce debates sobre identidad hacia una arquitectura específicamente percusiva.

Segundo, separa herencia de dominio idiomático.

Tercero, incorpora evidencia de experticia rítmica específica para justificar esa separación.

Cuarto, diferencia adaptación de innovación.

Quinto, distingue fidelidad literal y fidelidad estructural.

Sexto, utiliza coherencia identitaria como mecanismo integrador sin recurrir a una noción esencialista de autenticidad.

Estas operaciones generan la proposición central:

La continuidad identitaria de la percusión latina depende menos de conservar intactas sus formas externas que de mantener relaciones musical y culturalmente inteligibles entre memoria, función, adaptación y transformación.

Aplicaciones

Formación

El MIRAPL permite diseñar procesos pedagógicos organizados en una secuencia más profunda que la memorización de patrones:

contextualizar → comprender → ejecutar → variar → adaptar → innovar.

La creatividad aparece después y durante la comprensión, no en oposición a ella.

Producción musical

En estudios y producciones híbridas puede utilizarse para decidir qué se pretende incorporar.

La pregunta deja de ser: **“¿qué sonido latino podemos añadir?”**

y pasa a ser: **“¿qué función del lenguaje queremos trasladar y cómo se integrará?”**

Arreglo

El modelo permite decidir qué elementos pueden reducirse y cuáles deben conservarse para mantener inteligibilidad rítmica.

Evaluación

Docentes y jurados pueden diferenciar entre: reproducción; dominio; adaptación e innovación.

Autoevaluación profesional

El percusionista puede analizar si su versatilidad proviene de conocimiento idiomático o de reproducción superficial de numerosos estilos.

Investigación

El MIRAPL genera categorías susceptibles de utilizarse en entrevistas, análisis comparativos y estudios experimentales.

Limitaciones

La primera limitación corresponde al diseño conceptual.

El MIRAPL todavía no ha sido sometido a validación mediante paneles de expertos o estudios comparativos.

La segunda se relaciona con el término “percusión latina”.

La categoría reúne tradiciones profundamente diferentes y no debe utilizarse para borrar particularidades históricas.

El modelo analiza procesos transversales.

No propone un único idioma percusivo latino.

La tercera limitación corresponde a la sistematización profesional.

La trayectoria utilizada aporta conocimiento situado, pero no representa por sí sola la totalidad de las experiencias de percusionistas latinoamericanos.

La cuarta limitación se refiere a la coherencia identitaria.

Diferentes comunidades pueden priorizar distintos elementos.

Una relación considerada estructural dentro de una tradición puede no poseer el mismo peso dentro de otra.

La quinta limitación corresponde al énfasis en el intérprete.

La perspectiva de comunidades, audiencias, productores y docentes todavía no se integra sistemáticamente.

La sexta limitación consiste en que el modelo no aborda de manera exhaustiva las relaciones de poder asociadas con apropiación cultural, comercialización o representación.

Estos problemas requieren enfoques específicos adicionales.

Agenda futura de validación

Una primera fase debería evaluar **validez de contenido** mediante un panel de especialistas.

Podrían incluirse: percusionistas; docentes; directores musicales; etnomusicólogos; y productores con experiencia en repertorios latinoamericanos.

Cada especialista evaluaría: claridad; relevancia; representatividad; y diferenciación de las cinco dimensiones.

Una segunda fase debería utilizar entrevistas semiestructuradas para examinar qué relaciones consideran esenciales músicos pertenecientes a tradiciones diferentes.

Una tercera fase podría desarrollar **casos comparativos**.

Una misma pieza podría analizarse en versiones: tradicionales; adaptadas; híbridas; y altamente transformadas.

Los evaluadores identificarían qué dimensiones explican continuidad o pérdida de coherencia.

Una cuarta fase podría estudiar migración musical.

La hipótesis sería que la experiencia intercultural incrementa la necesidad de hacer explícitas convenciones previamente tácitas.

Una quinta fase debería examinar tecnologías digitales, sampling y programación.

Estas herramientas permiten conservar timbres mientras alteran funciones, o conservar funciones utilizando timbres completamente diferentes.

Representan, por tanto, un contexto especialmente productivo para probar la distinción entre fidelidad literal y estructural.

Una sexta línea podría utilizar paradigmas experimentales inspirados en Getz et al. (2014) para investigar conocimiento idiomático en otros lenguajes rítmicos.

Finalmente, debería incorporarse la percepción de las audiencias.

La identidad musical no depende exclusivamente de la intención del intérprete.

También se produce mediante reconocimiento.

CONCLUSIONES

El presente estudio tuvo como objetivo desarrollar un modelo conceptual y operativo capaz de explicar cómo la identidad rítmica de la percusión latina puede transformarse dentro de contextos multiculturales conservando relaciones inteligibles con sus lenguajes de referencia.

La integración de práctica profesional y literatura permitió identificar cinco dimensiones: herencia rítmico-cultural; dominio idiomático; adaptación contextual; innovación e hibridación creativa; y coherencia identitaria.

Estas dimensiones conforman el Modelo de Identidad Rítmica Adaptativa de la Percusión Latina.

El primer hallazgo conceptual es que identidad y transformación no son categorías mutuamente excluyentes.

La historia transnacional de las músicas latinoamericanas muestra que movilidad, intercambio y recontextualización han participado de manera activa en su formación.

Por ello, la permanencia no puede definirse exclusivamente como ausencia de cambio.

El segundo hallazgo es que la identidad rítmica presenta una dimensión relacional.

Los estudios sobre clave y batá muestran que determinados patrones obtienen parte de su significado de las relaciones que organizan con otros componentes.

En consecuencia, reproducir una forma no garantiza reproducir su función.

El tercer hallazgo consiste en distinguir fidelidad literal de fidelidad estructural.

La primera conserva formas externas.

La segunda conserva relaciones funcionales.

En contextos profesionales de adaptación, la fidelidad estructural puede constituir un indicador más útil de continuidad.

El cuarto hallazgo consiste en reconocer el dominio idiomático como mediador.

La capacidad de transformar un lenguaje depende en parte de comprender sus convenciones.

La evidencia sobre percepción de clave demuestra que la experticia musical posee componentes específicos del género y que el entrenamiento general no sustituye automáticamente el conocimiento contextual.

El quinto hallazgo consiste en conceptualizar la adaptación como conocimiento.

Modificar instrumentación, densidad, forma o tecnología manteniendo coherencia exige distinguir jerarquías y funciones. El percusionista profesional no solamente reproduce materiales, interpreta sistemas.

El sexto hallazgo corresponde a la migración.

Los contextos multiculturales no eliminan necesariamente identidad.

Pueden obligar al intérprete a hacer explícito aquello que anteriormente funcionaba como conocimiento tácito y generar nuevas formas de creatividad musical.

A partir de estas conclusiones, el MIRAPL propone que la evolución de la percusión latina puede analizarse mediante la siguiente secuencia:

MEMORIA → LENGUAJE → TRADUCCIÓN → TRANSFORMACIÓN → CONTINUIDAD

La memoria proporciona antecedentes.

El dominio idiomático convierte esos antecedentes en competencia.

La adaptación traduce la competencia hacia nuevas condiciones.

La innovación produce posibilidades nuevas.

La coherencia identitaria permite evaluar las relaciones entre origen y resultado.

La contribución central del estudio puede formularse de la siguiente manera:

La identidad rítmica de la percusión latina no depende de conservar intactas sus formas externas, sino de mantener relaciones musical y culturalmente inteligibles entre memoria, estructura, función, adaptación e innovación.

Esta proposición permite abandonar una pregunta limitada: “¿la ejecución continúa siendo tradicional?” y sustituirla por una arquitectura analítica más precisa: ¿qué elementos provienen del lenguaje de referencia? ¿qué funciones cumplen? ¿qué se transformó? ¿por qué se transformó? ¿qué relaciones continúan siendo reconocibles? ¿qué nueva lógica musical produce el resultado?

Estas preguntas convierten el MIRAPL en una herramienta susceptible de utilización en investigación, enseñanza, evaluación, arreglo, producción y desarrollo profesional. El modelo no pretende constituir un árbitro universal de autenticidad cultural, tampoco sustituye el conocimiento situado de músicos y comunidades.

Su propósito es proporcionar un lenguaje analítico capaz de explicar algo que la práctica profesional enfrenta continuamente: **cómo cambiar sin dejar de comprender de dónde proviene aquello que se está transformando.**

En esa relación entre memoria y posibilidad se localiza la principal aportación conceptual del MIRAPL y, potencialmente, una línea de investigación más amplia sobre identidad, movilidad y transformación dentro de la percusión latinoamericana contemporánea.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aparicio, F. R., & Jáquez, C. F. (Eds.). (2003). *Musical migrations: Transnationalism and cultural hybridity in Latin/o America*. Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1057/9780230107441>
- Arellano, J. M. (2019). El concepto de identidad: Una aproximación a la música en América Latina. *Neuma*, 12(1), 36–59. <https://doi.org/10.4067/S0719-53892019000100036>
- Flores, J. (2016). *Salsa rising: New York Latin music of the sixties generation*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199764891.001.0001>

- García Canclini, N. (1995). *Hybrid cultures: Strategies for entering and leaving modernity*. University of Minnesota Press.
- Getz, L. M. (2021). Context-specific knowledge is the “key” to salsa music. *Auditory Perception & Cognition*, 4(1–2). <https://doi.org/10.1080/25742442.2021.1964341>
- Getz, L. M., Barton, S., & Kubovy, M. (2014). The specificity of expertise: For whom is the clave pattern the “key” to salsa music? *Acta Psychologica*, 152, 56–66. <https://doi.org/10.1016/j.actpsy.2014.07.005>
- Hall, S. (1996). Who needs identity? En S. Hall & P. du Gay (Eds.), *Questions of cultural identity* (pp. 1–17). SAGE.
- Moreno, J. (2023). *Sounding Latin music, hearing the Americas*. University of Chicago Press. <https://doi.org/10.7208/chicago/9780226825670.001.0001>
- Pacini Hernandez, D. (2010). *Oye como va!: Hybridity and identity in Latino popular music*. Temple University Press.
- Palomino, P. (2020). *The invention of Latin American music: A transnational history*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780190687403.001.0001>
- Schweitzer, K. (2013). *The artistry of Afro-Cuban batá drumming: Aesthetics, transmission, bonding, and creativity*. University Press of Mississippi. <https://doi.org/10.14325/mississippi/9781617036699.001.0001>
- Stokes, M. (Ed.). (1994). *Ethnicity, identity and music: The musical construction of place*. Berg.
- Vurkaç, M. (2012). A cross-cultural grammar for temporal harmony in Afro-Latin musics: Clave, partido-alto and other timelines. *Current Musicology*, 94. <https://doi.org/10.7916/cm.v0i94.5234>