

LA DIVERSIFICACIÓN DEL HOUSE EN COLOMBIA: HIBRIDACIÓN CULTURAL Y TECNO-MACONDISMO

Lucas Suárez Malagón, Estudiante de Grado 11, Colegio Gimnasio Campestre, Bogotá, Colombia. Lucas.suarez@campestre.edu.co

Recibido: xx de febrero de 20xx. Aceptado:
xx de Junio de 20xx
Received: February xx, 20xx Accepted:
June xx, 20xx

RESUMEN

El propósito de esta investigación es examinar la diversificación musical del género *house* en Colombia que a pesar de si existir no está bien documentada. Este objetivo se logra a partir del estudio de la propuesta del tecno-macondismo término acuñado por Janet Sturman, en la obra "*Technology and Identity in Colombian Popular Music*" (2003). Esta propuesta plantea la fusión de la música electrónica con diversos elementos culturales propios del país. Es a través de un enfoque cualitativo y exploratorio, que se analizan los factores que han influido en la creación y diversificación de subgéneros emergentes. También se analizarán los obstáculos que han impedido la consolidación del *house* en el país como la falta de hibridación cultural, las barreras comerciales y la falta de infraestructura clara como las causas que limitan la proyección y comercialización internacional del Tecno- macondismo. Al final se concluye que, aunque el *house* colombiano tiene el potencial de tener una identidad única, aun así, la falta de interés, y reconocimiento impide un desarrollo pleno del tecno-macondismo como un subgénero definido.

PALABRAS CLAVE: *house colombiano, hibridación cultural, tecno-macondismo, identidad musical, Realismo Mágico.*

ABSTRACT: *The goal of this study is to examine Colombian house music and its diversification, which, despite its existence, is not well documented. This goal will be achieved through the study of the techno-macondism proposal, which suggests fusing*

electronic music with various indigenous cultural elements. Through a qualitative and exploratory approach, the factors that have influenced the emergence and diversification of subgenres are examined. The obstacles that have prevented the country's house music from integrating, such as the lack of cultural hybridization, commercial barriers, and unclear infrastructure, will also be examined as the reasons that restrict the development and internationalization of this music. The conclusion is that Colombians house has the potential to have a unique identity, their lack of interest and recognition prevents technology from fully developing as a recognized subgenre.

KEYWORDS: *Colombian house, cultural hybridization, tecno-macondismo, magical realism.*

1. INTRODUCCIÓN

La música *house* nació en los clubes *underground* de Chicago por la población homosexual y afroamericana en la década de los 70 (Maloney, L. (2018).

"It was 1975, and the club at 555 W. Adams St. and local venues like it were sonic and social revelations. By year's end, the venue had moved to a members-only space nearby that was officially named US Studio, but was called "The Warehouse" by attendees. Revelers shortened that name to "house" to describe the music DJs like Frankie Knuckles -- who would come to be known as the godfather of the genre -- played there, grafting gospel and soul vocals over kick drums made with the era's emerging drum machine technology and played at 120-130 beats per minute. With a thrilling soundtrack, the gay men populating the dancefloor could freely express themselves."

(Billboard, 130(15), 58–59., The House That Gay Black Men Built: In the underground clubs of the 70s and '80s,)

Este género se caracteriza por ritmos de compás 4/4, el uso de un bombo presente en

cada tiempo (four-on-the-floor), el uso de líneas de bajo repetitivas, sintetizadores melódicos. Y el uso frecuente de samples tomados de otros géneros. Los samples son composiciones e incluso material audiovisual no musical (Loza, S., M'Baye, B., & Oliver Hall, A. C. (2013).). A lo largo de los años, el house ha dado lugar a múltiples subgéneros, como el deep house, tech house y progressive house, cada uno de estos sub-estilos cuenta con variaciones en su estructura y elementos sonoros. Su esencia radica en la combinación de percusión rítmica con armonías envolventes y vocales generalmente procesadas, obteniendo composiciones que son bailables, atmosféricas y memorables.

Este género ha evolucionado globalmente y se ha adaptado con relativa facilidad a los contextos culturales de diversos países.

“En Colombia la música es parte importante de la sociedad pues es uno de los modos de construcción individual y colectiva más queridos y con mayor potencial (Min. Cultura, 2010, pg, 55). Gracias a la creación de la gran diversidad de músicas de amplia autenticidad proporcionado en su gran mayoría por los elementos de la naturaleza y las tradiciones que toman las comunidades y agrupaciones, se representa y se evidencia la riqueza presente en la música del país, es por esto que La música es un medio poderoso para preservar la memoria y la identidad cultural en contextos de conflicto.” Bayona Aguilar, M. A. (2023).

Esta evolución ha llevado a la aparición de propuestas muy innovadoras que integran la identidad cultural local y la tradición con la modernidad que tiene el género. Una de las propuestas que más resaltan es el tecno-macondismo. Este término, acuñado por Janet L. Sturman (2003), hace referencia a la modernización de la música tradicional colombiana mediante el uso de tecnología y la representación de la cultura del país. El concepto establece un paralelismo claro y una referencia al recurso literario del realismo mágico creado en el contexto del boom latinoamericano y popularizado por el autor colombiano Gabriel García Márquez.

Para guiar esta investigación, se planteó la siguiente pregunta: ¿Cómo se ha diversificado

el género musical house en Colombia y en qué medida los subgéneros emergentes reflejan una apropiación cultural del país por medio del realismo mágico? A través del análisis de canciones y proyectos citados por Sturman, se evaluará la viabilidad del tecno-macondismo como una propuesta concreta dentro de la escena electrónica nacional. Además, se realizará un análisis comparativo con otras escenas latinoamericanas y sus producciones recientes.

2. MARCO TEORICO, CONCEPTUAL O DE REFERENCIA

El estudio se fundamenta en las teorías de globalización musical y de hibridación cultural, planteadas por el autor y antropólogo argentino Néstor García Canclini (2005), quien describe el concepto de hibridación como el proceso en el que los componentes de diferentes culturas se fusionan para producir nuevas expresiones. En el marco del house de Colombia, esto se refleja en la combinación de ritmos como la cumbia, el currulao y la champeta con la estructura y métrica del house, además de la incorporación de elementos estilísticos mediante el uso de *samples* (fragmentos de audio extraídos de una grabación ya existente y reutilizados en una nueva obra).

2.1 La diversificación musical internacional del house.

La diversificación de géneros musicales es un fenómeno natural y cada vez más común dentro de la evolución de la música, (Bayona Aguilar, 2023). Este fenómeno ocurre cuando un género se expande, y se adapta a diferentes contextos, logrando fusionarse con otros elementos culturales y generando subgéneros/sub-estilos. En el house, esta diversificación ha sido clave para la evolución del género, permitiendo la aparición de variaciones como el *deep house*, el *acid house* y el *tech house*.

Desde su creación el house no solo ha sido un género envuelto en una constante transformación, también es una plataforma para la exploración de las identidades sonoras de diversas culturas. Su capacidad para absorber con facilidad influencias locales y poder adaptarse a nuevas tendencias ha sido

el elemento más clave en su evolución global. En Sudáfrica, por ejemplo, el *Amapiano* es un sub-estilo que ha emergido como variación del house. Esta variación se logra al combinar el jazz, la percusión *kwaito* (típica de la región) y líneas de bajo profundas, creando una cadencia hipnótica y minimalista. Este subgénero ha ganado una gran notoriedad internacional gracias a su viralización en redes sociales y su utilización en festivales de música electrónica en Europa y Norteamérica. Artistas como *Kabza De Small* y *DJ Maphorisa* han jugado un papel vital en el desarrollo del subgénero, evidenciando cómo una fusión cultural bien organizada y diseñada puede trascender barreras, preservar y propagar culturas, al mismo tiempo que se generan industrias musicales propias y perdurables.

Se puede observar otra muestra de la diversificación del género en la región caribeña, con el estilo del Soca House que ha conseguido fusionar ritmos sincopados (ritmos en los que los momentos débiles se destacan en el compás en vez de los momentos fuertes) de la soca con *beats* electrónicos, produciendo sonidos vibrantes y festivos. Este subgénero ha sido principalmente promovido en Trinidad y Tobago, donde la música tradicional y de carnaval ha tenido un impacto en la generación de electrónica. Una gran cantidad de DJs y productores han logrado incorporar instrumentos como el steelpan y patrones de percusión de origen africano en estructuras de house y techno, creando una identidad propia dentro del género. En el caso de América Latina, se puede ver la hibridación en el género del Tribal House (México) que ha integrado elementos de la música prehispánica elemento muy importante en la cultura de la región con beats electrónicos, que logran crear un impacto tanto en la escena underground como en la comercial.

Estos casos demuestran que la combinación entre el género house y los componentes culturales de las regiones pueden conducir a la creación de sub-estilos con un reconocimiento global. Sin embargo, el “triunfo” de estas fusiones no solo se basa en la incorporación de los sonidos tradicionales de la zona, sino también en la presencia de un ambiente capaz de fomentar su propagación. En Colombia, este es un desafío donde se requiere hallar una mezcla única que no solo

represente la identidad nacional, sino que también resulte atractiva para públicos a nivel mundial. El secreto para alcanzar esta meta podría radicar en la inclusión de patrones rítmicos clásicos, como los de la cumbia y el currulao, en estructuras que sean comprensibles en la música electrónica. En este contexto, el tecno-macondismo (J.L Sturman ,2003) tiene el potencial para convertirse en una variación autóctona del house en Colombia, que integre elementos rítmicos tradicionales con una estética electrónica.

En este contexto, el tecno-macondismo tiene el potencial para convertirse en una variación autóctona del house en Colombia, que logre integrar elementos rítmicos tradicionales colombianos con una estética electrónica llamativa.

En Colombia hay un potencial de hibridación amplio “se expresa su gran pluralidad de identidades y de expresiones culturales de los pueblos y comunidades que forman nación (Min. Cultura, 2010, pg, 01). Las comunidades afrocolombianas, raizales, palanqueras, pueblos indígenas, comunidades campesinas, mestizos, entre otras, nutren la amplia variedad de cultura del país. Partiendo de lo mencionado anteriormente, cada comunidad tiene diferentes expresiones y géneros musicales que reflejan la cultura y el contexto en el que se desarrollan. En este trabajo se abordará específicamente la Región del Pacífico colombiano y la riqueza cultural que esta posee proveniente mayormente de las raíces africanas. Es reconocida por su amplia diversidad en cuanto a sus recursos naturales, la danza, la música y la gastronomía. Su riqueza musical se caracteriza por su multiplicidad cultural, las manifestaciones musicales están presentes en la cotidianidad: se canta al festejar, en los velorios, en el trabajo, en los matrimonios, en la iglesia, etc. (Duque, Sánchez y Tascos, 2009, pg,07) “

2.2 El tecno-macondismo como concepto musical

El concepto de tecno-macondismo (J.L Sturman 2003) se manifiesta como un enfoque teórico para la renovación de las

expresiones culturales tradicionales. Esto se puede lograr a través de la tecnología, estableciendo una relación entre la identidad colombiana y la era digital.

La idea del tecno-macondismo toma sus raíces de la obra de Gabriel García Márquez, titulada Cien años de soledad. En este trabajo, Macondo representa un lugar simbólico donde se produce una mezcla entre lo tradicional, lo fantástico y lo contemporáneo. “Durante las décadas de los setenta y los ochenta el realismo mágico se convirtió en una marca de identidad de la narrativa latinoamericana en el exterior. Animada por el valor literario de la obra de Gabriel García Márquez, reconvertida en paradigma de los misterios del subcontinente y estudiada en los ensayos de Ángel Flores, Seymour Menton o González Echevarría, la técnica mágico-realista condujo con el paso del tiempo a una estandarización estética que, celebrada por críticos y editores en el extranjero, fue acertadamente definida por José Joaquín Brunner como el macondismo de las letras latinoamericanas.” (Regalado , Lopez T ,2016).

“Puede identificarse dicha respuesta con el símbolo de Macondo, no tanto a partir de un análisis de la obra de García Márquez, sino más bien por la forma cómo ella ha sido recibida y es usada en determinados círculos intelectuales. ¿En qué consiste el macondismo? Primero que todo, en interpretar a América Latina a través de las bellas letras o, más exactamente, como producto de los relatos que nos contamos para acotar nuestra identidad. Segundo, en la creencia de que esos relatos —sobre todo cuando vienen de ser aclamados por la crítica extranjera— son constitutivos de la realidad latinoamericana; o sea, que la “producen” como texto dentro del cual estaríamos obligados a reconocernos [...] Macondo sería la metáfora de lo misterioso, o mágico-real, de América Latina; su esencia innombrable por las categorías de la razón. Latinoamérica es Macondo y Macondo es realismo mágico” (Brunner, 1992: 64)

La literatura del realismo mágico amalgama lo sobrenatural con lo cotidiano, y presenta los eventos “extraordinarios” como componentes de la realidad (KofmAn, 2015). Estos conceptos han sido fundamentales en la

construcción de una identidad cultural colombiana, ya que reflejan todas las complejidades del país tanto sociales, como políticas e incluso espirituales por medio de narrativas en las que lo mágico no es una ruptura con la realidad, sino una extensión de ella. En el contexto cultural y artístico, el macondismo ha trascendido la literatura y ha generado un enorme impacto cultural, llegando a moldear la música, el cine, el arte y otras manifestaciones creativas que intentan reinterpretar la identidad nacional a través de la combinación de elementos tradicionales con lo actual, proyectando una percepción de Colombia que fusiona lo antiguo con lo contemporáneo.

En esta situación, el tecno-macondismo propone una revisión del realismo mágico en la música, incluyendo componentes narrativos, sonoros y visuales que evidencian la dicotomía entre lo antiguo y lo contemporáneo. Aunque este principio se ha implementado en el vallenato y otros géneros colombianos, su aplicación al house todavía es un proceso en desarrollo que aún necesita superar diversos desafíos.

2.3 Macondo y el realismo mágico en la música colombiana

Es evidente el efecto de Gabriel García Márquez, Macondo y el realismo mágico en la música colombiana, en la forma en que diversos géneros y artistas han conseguido una singular combinación entre lo tradicional y lo actual. En el vallenato, por ejemplo, se han integrado componentes narrativos inspirados en el realismo mágico. Un caso evidente de esto son las composiciones de Rafael Escalona, reconocido como uno de los compositores de vallenato más destacados, cuyas melodías no solo ilustran instantes diarios en la región Caribe, sino que también incorporan personajes y circunstancias casi legendarias, como en "La casa en el aire" (2009), que hace referencia a una construcción magnífica escondida en el espacio. Carlos Vives también recuperó esta capacidad para contar historias con un encanto mágico, fusionando el vallenato con elementos pop y rock en su álbum "Clásicos de la Provincia" (1993), donde reinterpretó temas clásicos con varios arreglos modernos, preservando la esencia narrativa del género. Instrumentales como "La gota fría o La celosa"

mantienen el formato y la melodía del vallenato convencional, pero con una instrumentación actualizada que incluye guitarras eléctricas y una producción contemporánea.

“JL Sturman sugiere que el trabajo de Carlos Vives es un ejemplo de cómo la tecnología puede ser una herramienta poderosa para la modernización de la música tradicional sin sacrificar la autenticidad cultural.

Este procedimiento de hibridación no solo modernizó el vallenato, sino que también impulsó su reconocimiento a escala global.

De forma parecida, grupos como Bomba Estéreo han trascendido esta mezcla, fusionando ritmos clásicos como la cumbia y el bullerengue con sonidos de origen electrónico, utilizando sintetizadores y efectos digitales, generando una identidad sonora actual. Este proceso de hibridación musical es esencial para la difusión de la identidad colombiana, pues facilita la preservación de las raíces culturales al tiempo que se ajustan a nuevos entornos globales y nuevas eras, fortaleciendo un sonido singular y propio que dialoga con la tradición y la innovación.

2.4 La hibridación cultural como preservación musical.

En el campo de la música, la hibridación cultural no solo representa un proceso de alteración del sonido, sino también una táctica para mantener y reconstruir identidades musicales. En la historia, la fusión de géneros ha facilitado la preservación de las tradiciones musicales al incorporarse en formatos modernos sin sacrificar su esencia. Dentro del ámbito del house, la hibridación facilita la conexión entre los orígenes culturales y la tecnología contemporánea, creando una sonoridad que no solo es innovadora, sino también representativa de su entorno de procedencia. Este procedimiento puede realizarse debido a la capacidad de adaptación rítmica de la estructura del estudio, lo que permite la inclusión de patrones rítmicos de otros géneros, y la digitalización de instrumentos tradicionales y la generación de nuevos entornos auditivos.

Aparte de la experimentación musical, la hibridación potencia la identidad de una

escena, proporcionando al público una experiencia que fusiona la nostalgia de los sonidos clásicos con la vitalidad de la producción electrónica. En el escenario colombiano, la incorporación de ritmos como la cumbia, el currulao o la champeta en el house podría crear un subgénero con una marcada influencia cultural. Esto no solo proporcionaría diversidad a la escena mundial, sino que también facilitaría la conservación y difusión de la abundancia musical de la nación en plataformas digitales y festivales a nivel mundial.

Además, el uso de tecnología de avanzada en la producción musical ha jugado un papel vital en la formación de subgéneros híbridos. Las herramientas de síntesis digital y programas de producción han facilitado a los productores la adaptación de sonidos orgánicos a las dinámicas del baile sin sacrificar su esencia. En Colombia, si se probar y obtener muestras de instrumentos tradicionales y de grabaciones previas, como la marimba de chonta y los tambores alegre y llamador, podría simplificar la incorporación de los ritmos del folklore en el ámbito electrónico.

El fortalecimiento de estos estilos también es afectado por la habilidad de sus exponentes para crear una comunidad de seguidores y una sólida identidad visual y conceptual. Un ejemplo evidente es el Amapiano, su evolución ha estado vinculada al movimiento cultural de Sudáfrica que fomenta un estilo de vida sereno y nocturno, potenciado con una estética visual singular en videos y actuaciones en directo. Si se consigue en Colombia un proyecto parecido que fusiona la esencia del house con una historia propia, se podrían sentar las bases para una evolución del género que supere el ámbito local y se ubique en el panorama mundial de la música electrónica.

La música de Colombia ha demostrado una destacada capacidad para fusionarse con otros estilos musicales, como el rock y el pop, mediante artistas que han integrado ritmos de la cultura folclórica en sus trabajos. El triunfo de mezclas como la electro cumbia y la champeta urbana evidencia que si hay un mercado dispuesto a modernizar los sonidos convencionales que se debe convencer. La implementación de esta misma lógica en el estudio podría conllevar la incorporación de

instrumentos acústicos en obras electrónicas, la digitalización de patrones rítmicos locales y la exploración de progresiones armónicas basadas en la música andina o caribeña.

2. MATERIALES Y METODO

La orientación de este estudio es cualitativa y exploratoria, pues tiene como objetivo examinar la evolución de la música electrónica en Colombia a través de la inclusión de componentes tradicionales. Para lograrlo, se utilizarán las estrategias de análisis siguientes:

Evaluación de documentos: Se llevará a cabo un estudio exhaustivo de estudios académicos y publicaciones especializadas acerca de la evolución del house en Colombia, además de su vínculo con otras escenas de Latinoamérica.

Análisis de casos: Se analizarán obras de artistas de Colombia y América Latina, estableciendo comparaciones entre sus proyectos sonoros y la forma en que han incorporado influencias culturales en sus creaciones.

2.1 Selección y Análisis de Muestras

Para el estudio musical, se escogieron tres temas emblemáticos del house de Ecuador y tres de Colombia, cada uno de los temas posee particularidades que incluyen componentes únicos en sus estructuras sonoras. Se ha elegido a Ecuador como referente, dado que en este territorio se ha experimentado una destacada mezcla del house con la música tradicional afro-esmeraldeña. Por otro lado, en Colombia se han incorporado géneros como el currulao, la cumbia y el mapalé en la producción musical electrónica, generando ideas innovadoras como el tecno-macondismo.

Ecuador tiene diversos sub-estilos en la música house que se han consolidado al lograr incorporar ritmos tradicionales. Entre los más conocidos se encuentran la bomba del Chota y otros géneros afrodescendientes, que han sido reinterpretados en el ámbito electrónico de Ecuador, creando una identidad sonora propia que fusiona el legado afrodescendiente y andina de la nación.

En Colombia, se nota un fenómeno parecido con la asimilación de sonidos tradicionales a los estilos electrónicos, en particular en la combinación del house y el techno con ritmos de la región afrocolombiana. Este procedimiento ha sido fundamental para el avance del tecno-macondismo, una tendencia musical en auge aún no reconocida a nivel nacional que aspira a reinterpretar la identidad sonora del país mediante la electrónica.

2.2 Método de Análisis

Es factible la comparación ya que ambos países poseen similitudes culturales debido a la influencia africana, indígena y europea en las tradiciones culturales y musicales. Esta interconexión se refleja en el uso de instrumentos autóctonos, tales como la marimba en Ecuador y la percusión chamí en Colombia, además de patrones rítmicos tradicionales que se han adaptado al house y sus diferentes tipos.

Criterios de análisis: Instrumentación local y patrones rítmicos originados de géneros autóctonos.

Grado de experimentación en la combinación de sonidos electrónicos y convencionales.

Acceso en plataformas de difusión digital, lo que facilita un acceso extenso a la música examinada.

Este estudio posibilitó determinar hasta qué punto las producciones presentes manifiestan un proceso de hibridación estructurada y si hay patrones estilísticos reiterativos en la música house en auge en Colombia. Además, los hallazgos proporcionan una perspectiva profunda acerca de cómo la identidad musical local impacta en la generación de nuevos sonidos en el escenario de la música electrónica en la nación.

Las canciones seleccionadas para Ecuador fueron: Caramba, Agua Larga y Bomba Caliente de Marabu, todas con elementos únicos que simbolizan distintas perspectivas de la combinación del house con elementos locales.

3. RESULTADOS

La evaluación de las propuestas vigentes en Colombia muestra que el propósito de combinar el house con elementos locales es común, aunque su ejecución es inusual. Un ejemplo representativo es el tecno-macondismo, (J.L. Sturman, 2003) un concepto atractivo que carece de producciones concretas que lo respalden. A diferencia de otros contextos, como el ecuatoriano, donde el Marimba Tech House ha logrado una definición estilística más exacta (López Maldonado, 2018), en Colombia la falta de continuidad limita la consolidación de las propuestas musicales del país.

3.1 Comparación con Ecuador

En la tabla anexa (tabla 1) se puede observar el análisis amplio de las composiciones basado en los criterios anteriormente expuestos. Primero se analizaron las 3 propuestas del Ecuador y posteriormente las 3 colombianas.

Para la canción uno de la tabla anexa (tabla 1) Caramba: se observan temas afro-esmeraldeños vinculados a la práctica de la marimba durante la emigración africana a Ecuador. Se ha reinterpretado en ambientes electrónicos, forjando vínculos con el currulao colombiano, renovado en obras de Nicola Cruz y Palenque Records.

Para la canción 2 de la tabla anexa (tabla 1) Agua Larga: se observa un componente representativo de la marimba de Esmeraldas, utilizado en rituales comunitarios y celebraciones. Se parece a los estudios de Systema Solar en la mezcla de champeta, techno y cumbia musical.

Canción 3 Bomba Caliente: Pertenece al género de la bomba del Chota, es un ritmo afroecuatoriano de raíces africanas. Su fusión con el house es similar a las exploraciones de Bomba Estéreo con la cumbia electrónica en Colombia.

Mientras que las canciones analizadas de Ecuador reflejan procesos de fusión más

avanzados en la música electrónica, en Colombia las aproximaciones con la cumbia y la champeta electrónica no han logrado establecer una identidad sonora propia dentro del house. Esta ausencia de referentes nacionales impide la consolidación de un movimiento sólido y reconocible a nivel global.

3.2 Barreras para la consolidación del house híbrido en Colombia

En el contexto colombiano, se examinaron tres temas musicales que simbolizan el tecno-macondismo y la búsqueda de una mezcla entre la electrónica y la tradición folclórica afrocolombiana el análisis de los componentes se encuentra en la tabla anexada (tabla 1):

Canción colombiana 1 Palenke Soultribe - Oshun: esta pieza Incluye algunos fundamentos de mapalé y cumbia procesados digitalmente, consiguiendo así una textura rítmica.

Canción 2 Cosmus – Mitú: se Centra en la percusión chamí junto a sintetizadores modulares.

Canción 3 Tambó – Kumbé Ghetto: Se distingue por su percusión afrocolombiana, estructuras rítmicas suaves y bajos intensos influenciados por el baile y el tecno.

Las principales dificultades que han limitado la evolución de este género en el país incluyen:

Uno de los mayores obstáculos para una eficaz hibridación del house en Colombia es la ausencia de obras musicales que demuestren una evidente integración de los ritmos tradicionales en el estilo.

Infraestructura: En contraste con naciones con festivales establecidos, en Colombia la escena house continúa siendo marginada y carece del respaldo necesario para su crecimiento.

Falta de propuestas claras: Pese a los esfuerzos de hibridación, no se ha logrado una normalización de subgéneros ni una aceptación oficial en la escena mundial.

Además, la ausencia de estudios académicos acerca de la combinación del house con la música colombiana ha obstaculizado la elaboración de un marco conceptual que apoye estos procesos. En contraste con Ecuador donde la incorporación de ritmos nativos en la música electrónica ha sido extensamente estudiada y propagada, en Colombia la comprensión de este fenómeno continúa siendo restringida. Esto resulta en la falta de referencias claras para los productores y en la ausencia de unión en el ámbito local.

El estudio de las melodías seleccionadas evidenció que el encuentro entre la música tradicional y la urbana es un proceso que requiere una apropiación cultural bien ordenada. En los casos estudiados, se logró la hibridación mediante el uso de instrumentos autóctonos, la digitalización de estructuras rítmicas y un propósito claro de producir un sonido único.

4. DISCUSIÓN (O ANÁLISIS DE RESULTADOS)

A partir del análisis musical logrado en la tabla (tabla 1) y la investigación exhaustiva del sub-estilo y sus contextos se logra entender que la hibridación cultural en el house colombiano no tiene lugar de manera organizada, sino que se expresa de forma extensa en la instrumentación y en diversas referencias culturales dispersas, sin una dirección exacta. A pesar de que en otras zonas la combinación de géneros crea nuevas corrientes musicales con características únicas, en Colombia estas ideas tienden a quedarse en conceptualizaciones abstractas sin un respaldo musical evidente. Por ejemplo, el tecno-macondismo carece de un sonido propio, de una estética única y carece de una comunidad de artistas que lo adopten y lo transformen. Sus bases teóricas, basadas en la tecnología y el realismo mágico, no han logrado transformarse en una propuesta musical reconocida, lo cual ha dificultado su avance como un subgénero genuino.

En cuanto a las ventas, se observó que las producciones ecuatorianas han logrado un aumento en su incursión en el mercado global gracias a estrategias de distribución bien organizadas, festivales a escala global y una identidad sonora que equilibra la experimentación con la accesibilidad. Artistas como Nicola Cruz han consolidado su música en el panorama global de la electrónica, impulsando la propagación del sonido ecuatoriano a audiencias a escala mundial.

Además, aunque es innovador, en Colombia el tecno-macondismo tiende a mantenerse en entornos más experimentales o diferentes. Su carácter menos comercial podría deberse a la complejidad de sus estructuras rítmicas y a su enfoque en narraciones sonoras más abstractas. En Ecuador, el Marimba Tech House ha sido promovido por proyectos culturales y festividades enfocados en combinar la música electrónica con las costumbres locales, mientras que en Colombia estos esfuerzos son limitados. La falta de plataformas de difusión y *labels* de música que decidan combinar el estilo house con ritmos autóctonos.

Otro elemento esencial para distinguirse es la existencia del realismo mágico en las producciones de Colombia. En trabajos como *Cosmos de Mitú* o *Tambó de Ghetto Kumbé*, se nota una inclinación a crear ambientes sonoros que invocan mitos, escenarios de sueño y componentes fantásticos, en concordancia con la tradición literaria y cultural del realismo mágico en Colombia. Esta abstracción difiere del enfoque ecuatoriano, que suele destacar más la identidad cultural directa mediante estructuras rítmicas más precisas y al alcance de la audiencia internacional.

Finalmente, se analizaron datos de distribución y recepción en plataformas digitales para medir la aceptación del público y el impacto de estas fusiones dentro del mercado musical colombiano e internacional. Mientras que las producciones ecuatorianas han alcanzado mayor éxito en plataformas como Spotify y Bandcamp, las colombianas siguen siendo más nicho, con un público reducido pero fiel en circuitos especializados de música electrónica y world music. En Ecuador el Marimba Tech House ha sido

impulsado por iniciativas culturales y festivales dedicados a la fusión de la música electrónica con tradiciones locales, en Colombia este tipo de esfuerzos son escasos. La ausencia de plataformas de promoción y sellos discográficos que apuesten por la hibridación del house con ritmos locales impide que los artistas logren mayor visibilidad y profesionalización.

5. CONCLUSION

Este estudio ha posibilitado mostrar el proceso de diversificación del house en Colombia y su ajuste a una propuesta musical marcada por la cultura local y las corrientes dominantes en la nación. Mediante el estudio de referentes teóricos y musicales, se reconocieron los retos a los que se enfrenta el género, entre ellos la ausencia de infraestructura, la escasa difusión en espacios especializados y la preponderancia de otros estilos con más presencia en la escena nacional. No obstante, también se ha resaltado la capacidad de expansión que brinda la digitalización, la administración artística autónoma y la formación de espacios de expresión para la comunidad digital.

Como sub-genero el tecno-macondismo tiene un potencial muy importante en el progreso del house en Colombia y Latinoamérica. Este sub-estilo permitiría la conservación de la cultura musical, dado que facilita la incorporación de componentes culturales característicos con la esencia innovadora del género. Esta unión no solo robustece la esencia del movimiento, sino que también favorece su perdurabilidad y alcance global. Es crucial preservar el tecno-macondismo y proyectos parecidos para asegurar el progreso del house en la nación, fomentando la experimentación con sonidos y la creación de una escena genuina y representativa. Finalmente, esta investigación subraya la necesidad de seguir explorando y respaldando proyectos que promuevan la diversidad musical en Colombia, garantizando de esta manera su persistencia y relevancia a lo largo del tiempo.

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Bain, K. (2018). The house that gay black men built: In the underground clubs of the 70s and '80s, a marginalized community laid the foundation for today's dance music. So why are straight white men reaping EDM's rewards? *Billboard*, 130(15), 58–59.

Bayona Aguilar, M. A. (2023). Marimbeat: Currulao y disco house, hibridación musical y exploración socio cultural para la difusión de la música tradicional del Pacífico sur en espacios culturales de la ciudad de Bogotá.

Brunner, J. J. (1992). *América Latina: cultura y modernidad*. México: Grijalbo.

Carpentier, A. (2006). *El reino de este mundo*. Madrid: Alianza.

Carlos, L. (2019). Construir un portal web adaptable en cualquier dispositivo para amantes de la música electrónica con información sobre eventos, promotores y artistas del género en Colombia a partir del 2019.

Freeman, S. (2007). House dance. *Dance Spirit*, 11(2), 76–78.

García Márquez, G. (1995). *Cien años de soledad*. Madrid: Cátedra.

Kofman, A. (2015). Las fuentes del realismo mágico en la literatura latinoamericana. *La colmena*, (85), 9–17.

López Maldonado, F. J. (2018). Marimbomba tech house beats: Producción de un EP en género tech house, a partir del uso de técnicas de síntesis sonora, samples de patrones rítmicos y líneas melódicas de los géneros ecuatorianos marimba y bomba [Tesis de licenciatura, Universidad de las Américas].

Loza, S., M'Baye, B., & Oliver Hall, A. C. (2013). Samples of the past: Performative nostalgia, illicit sounds, and cultural transformation in Latin house music. En *Crossing traditions: American popular music in local and global contexts* (p. 139).

Maloney, L. (2018). ...And house music was born: Constructing a secular Christianity of otherness. *Popular Music & Society*, 41(3), 231–249.

<https://doi.org/10.1080/03007766.2018.1519099>

Molano Vega, C. (2015). Historia del DJ y la música dance: Techno, house y drum and bass. Introducción a la historia de esta música en Colombia.

Regalado-López, T. O. M. Á. S. Entre Macondo y McOndo. Realismo mágico y nueva narrativa latinoamericana.

Sturman, J. L. (2003). Technology and identity in Colombian popular music. En *Music and technoculture* (p. 153).

Vélez Escobar, L. (2024). La armonía agregada en el future house.

Tabla 1: Instrumento de análisis de las canciones

Canción	Contexto (background)	Instrumentación	Propuesta	Estructura y métrica	Elementos y tipo de house	Comercialización y elementos culturales	Uso de efectos y procesamiento digital (Manipulación sonora)	Hibridación cultural y aspectos culturales usados	¿Funciona o no? ¿Qué le falta?
Caramba (Afro-esmeraldeño - Ecuador)	Forma parte del repertorio tradicional de la marimba afro-esmeraldeña, vinculada a la diáspora africana en la costa ecuatoriana. Su reinterpretación en la música electrónica representa una fusión entre herencia afrodescendiente y modernidad. Similar al currulao	Marimba como base rítmica y melódica. Percusiones tradicionales: bombos esmeraldeños y guasás. Bajos sintetizados que refuerzan la polirritmia natural de la marimba. Drum machines y cajas de ritmo.	Fusión de patrones rítmicos y melódicos de la marimba con elementos del Tech House.	Originalmente en 6/8 con síncopas, adaptado a 120 BPM en 4/4 para compatibilidad con el house.	Beat en 4/4 con bombo seco y marcado. Reverb y delay en la marimba. Looping de patrones rítmicos generando un groove hipnótico.	La marimba es un símbolo cultural afroecuatoriano. La comercialización de esta fusión ha crecido en festivales de world music y electrónica experimental.	Reverb y delay en la marimba para generar profundidad. Sidechain en los bombos para crear dinamismo. Filtros en las percusiones para enfatizar transiciones.	La marimba afroecuatoriana se fusiona con elementos electrónicos sin perder su estructura rítmica original. El resultado es una pieza bailable con identidad cultural clara.	Energética y bailable, con un groove hipnótico que mantiene el dinamismo del house sin perder la esencia de la marimba. Funciona bien porque mantiene la identidad cultural sin forzar la adaptación. La mezcla es orgánica y la integración de elementos electrónicos

	colombiano en su adaptación al house.								es equilibrada.
Agua Larga (Afro-esmeraldeño	Pieza tradicional usada en rituales comunitarios y celebraciones. Comparte similitudes con Systema Solar en su fusión de champeta, techno y cumbia con bases electrónicas.	Marimba con reverb para sonido etéreo. Pads atmosféricos. Líneas de bajo con LFOs. Sintetizadores modulares.	Adaptación de ritmos tradicionales en un contexto minimalista y ambiental dentro del Tech House.	Originalmente en 6/8, adaptada a 122 BPM con métricas regulares de 4/4. Uso de variaciones rítmicas cíclicas.	Sidechain compression para enfatizar el groove. Percusiones en estéreo. Fragmentos vocales sampleados con efectos.	Ha obtenido una buena recepción del público y se ha popularizado en redes sociales	Pads ambientales y texturas electrónicas para enriquecer la marimba. Uso de reverbs largos y modulaciones en las percusiones.	Adapta la estructura de la marimba a un contexto house más minimalista, permitiendo que la esencia cultural se mantenga pero con un carácter más abstracto.	Ambiente etéreo y místico, con una sensación envolvente que resalta la profundidad del ritmo afroesmeraldeño. Funciona bien porque la producción logra mantener la esencia de la marimba en un contexto house sin perder autenticidad. Logra una buena fusión sin sentirse forzada.
Bomba Caliente de Marabu	La bomba es un género afrodescendiente	Tambores de bomba procesados	Adaptación del ritmo de la bomba con	Patrón en 6/8, transformado en 4/4.	Claps con reverb. Hi-hats abiertos.	La bomba es un género de identidad	Delay y reverbs en tambores	La bomba afroecuatoriana se adapta	Funciona porque logra una

(Bomba del Chota - Ecuador)	nte ecuatoriano con raíces africanas adaptadas a los valles andinos. Su energía y estructura rítmica facilitan su fusión con el house. Similar a la cumbia electrónica en Colombia.	con delays. Bajo sintético profundo. Voces sampleadas y procesadas con vocoders.	bajos profundos y beats electrónicos.	Tempo acelerado a 127 BPM.	Arpeggios de sintetizador.	afroandina. Su comercialización se ha dado en mercados de música global, pero sigue siendo más reconocida en Ecuador.	para crear un efecto expansivo. Vocoders en voces sampleadas. Osciladores analógicos en el bajo.	bien a la estructura 4/4 del house, respetando su esencia polirrítmica mientras introduce elementos sintéticos para modernizarla.	integración efectiva entre la percusión tradicional y la producción house. No se siente una imposición de estilos, sino una mezcla natural.
Oshun (Afrocolombiano - Colombia)	Inspirada en el mapalé y la cumbia, fusionando elementos de la percusión afrocolombiana con la música electrónica. Representa la exploración del tecnomaccondismo con raíces en la música	Percusión de mapalé con procesamiento digital. Bajos sintetizados con efectos envolventes. Elementos vocales con reverb. Pads ambientales y sintetizadores modulares.	Construcción de texturas rítmicas y melódicas inspiradas en ritmos afrocolombianos, fusionadas con house progresivo	Ritmos sincopados en 6/8, adaptados a un 4/4 house de 124 BPM. Transiciones dinámicas para evocar la intensidad del mapalé.	Beat en 4/4 con capas de percusión procesada. Bajos modulados con sidechain. Sonidos ambientales inmersivos.	Se mantiene dentro de nichos de música experimental y electrónica con raíces. Aún no ha alcanzado una gran proyección comercial.	Bajos con sidechain, efectos envolventes en pads y percusiones. Delay y reverb en voces para dar profundidad. Filtración en transiciones.	Fusión del mapalé y la cumbia con house progresivo. Se incorporan elementos rítmicos afrocolombianos pero con una producción más abstracta.	No funciona del todo porque la percusión tradicional no está bien integrada en la estructura house, lo que hace que el resultado no sea completamente orgánico. Falta mayor cohesión rítmica y mejor balance

	folclórica del Caribe.								entre lo electrónico y lo tradicional.
Cosmus (Afrocolombiano - Colombia)	Inspirada en la percusión chamí, combinada con sintetizadores para crear un sonido atmosférico que evoca paisajes del realismo mágico colombiano.	Percusión chamí con filtros y procesamiento digitales. Secuencias de sintetizadores modulares. Bajo con osciladores subarmónicos.	Exploración rítmica y ambiental dentro de un marco minimalista del house.	Patrones de percusión adaptados de 6/8 a 4/4 en 121 BPM. Uso de silencios y reverb para generar profundidad.	Texturas ambientales y percusivas. Uso de sintetizadores en progresión armónica. Looping cíclico de melodías tradicionales.	Influencia de la cosmovisión indígena chamí. Circula en el círculo underground.	Filtros y ecualización en percusión chamí. Uso de sintetizadores modulares para ambientación. Bajo con osciladores subarmónicos.	Se inspira en la cosmovisión indígena chamí, buscando representar su conexión con la naturaleza a través del sonido.	No funciona del todo porque el house suele depender de estructuras rítmicas más definidas, mientras que esta propuesta es más experimental. Necesita mejor integración del ritmo con la atmósfera.
Tambó (Afrocolombiano - Colombia)	Basado en ritmos de tambor afrocolombianos. Se centra en la percusión como motor rítmico principal, evocando la esencia tribal en un	Percusión afrocolombiana con efectos de distorsión. Bajo sintetizado profundo. Vocales procesadas con delays. Hi-hats con	Fusión de house con raíces tribales, enfatizando la percusión y el groove.	Tempo de 126 BPM en 4/4, con síncopas influenciadas por el folclore colombiano.	Bombo seco y profundo. Sampleo de cantos tradicionales. Percusiones filtradas para generar variaciones dinámicas.	La percusión afrocolombiana es central en la identidad cultural del Caribe. Su comercialización ha crecido en clubes de música electrónica alternativa	Distorsión en percusión afrocolombiana. Delays en vocales para generar un efecto de llamada y respuesta. Percusiones filtradas para crear	Fusión del house con tambores afrocolombianos, manteniendo la esencia rítmica del Caribe en un contexto electrónico.	No funciona del todo porque la percusión se siente sobreprocesada, perdiendo parte de su carácter natural. Falta un mejor balance entre lo tradicional y

	contexto de club.	compresión paralela.				pero aún le falta visualización.	variaciones dinámicas.		lo electrónico para hacerla más accesible.
--	-------------------	----------------------	--	--	--	----------------------------------	------------------------	--	--