

Almas gemelas: primer disco de música tradicional moderna presentado en concierto en el Festival PERUSAX 2022 - 2023

Soulmates: first album of modern traditional music presented in concert at the PERUSAX Festival 2022

Mike Christian Chacón Quispe

Grupo musical Mike Chacón y Los Cool Cats - Perú

Correo: marienthalstepup@gmail.com

Resumen

El presente artículo expone el proceso de creación, producción y presentación del primer disco del autor titulado "Almas Gemelas", interpretado junto a su grupo "Los Col Cats" en el Festival PERUSAX 2022 PUNO Y HUARAZ 2023. Este proyecto surge a partir de la necesidad personal y artística de generar un puente entre la música jazz, lenguaje que ha influido profundamente en mi formación y la música autóctona de mi tierra, Puno. La propuesta se basa en la incorporación de recursos de la armonía moderna dentro de géneros tradicionales como el huayño pandillero, así como en la fusión con estilos como funk, jazz y latín jazz. La metodología es de enfoque cualitativo, sustentada en la práctica compositiva, la experimentación sonora y la ejecución en vivo. Como resultado, se consolidó un repertorio original que evidencia que ambas músicas comparten una esencia común, aunque en contextos distintos de desarrollo. Se concluye que la aplicación de herramientas del jazz permite elevar el nivel armónico y expresivo de la música puneña, proyectándola hacia un nivel de musicalidad global.

Palabras clave

disco, almas gemelas, armonía moderna, música tradicional, jazz

Abstract

This article presents the creation, production, and performance process of the author's debut album titled "Soulmates," performed with his musical group as a live concert at the PERUSAX Festival 2022. This project arises from a personal and artistic need to build a bridge between jazz music –a language that has deeply influenced my musical development– and the traditional music of my homeland, Puno. The proposal is based on incorporating modern harmony into traditional genres such as pandillero huayño, as well as blending styles like funk, jazz, and Latin jazz. The methodology follows a qualitative approach based on compositional practice, sound experimentation, and live performance. As a result, an original repertoire was developed, demonstrating that both musical traditions share a common essence, despite their different levels of development. It is concluded that applying jazz-based harmonic tools can elevate the expressive and harmonic level of Andean music toward a global musical standard.

Keywords

disco, soulmates, modern harmony, traditional music, jazz

Introducción

La música tradicional autóctona de la región de Puno constituye una de las expresiones más representativas de identidad cultural en el sur del Perú. En sus acordes y ritmos no solo se escucha la herencia de los pueblos aimaras y quechuas, sino también la memoria viva de un territorio andino marcado por la majestuosidad del lago Titicaca y la cosmovisión de sus habitantes. Dentro de este vasto universo sonoro, géneros como el huayño pandillero emergen como símbolos vibrantes de una comunidad que encuentra en la música un vehículo para narrar su historia, celebrar sus cosechas, rendir culto a sus deidades y expresar las alegrías y tristezas de su vida cotidiana. El huayño, con su cadencia binaria y su característico acompañamiento de instrumentos como el charango, la quena, el bombo y las zampoñas, no solo cumple una función artística, sino también social y simbólica, al formar parte de las festividades patronales, los carnavales, las ceremonias agrarias y las reuniones familiares. Es, en esencia, un lenguaje colectivo que articula el sentido de pertenencia y la continuidad de tradiciones ancestrales transmitidas de generación en generación.

Sin embargo, en el contexto actual, esta música enfrenta el desafío de adaptarse a nuevas dinámicas culturales y musicales sin perder su esencia. La globalización, el intercambio digital y la influencia de géneros foráneos han generado un escenario en el que las expresiones autóctonas deben redefinir su lugar sin diluir su raíz. Muchos puristas sostienen que cualquier modificación implica una traición a la tradición, mientras que otros ven en la evolución una condición necesaria para la supervivencia de cualquier manifestación artística viva. En ese sentido, en los últimos años se ha empezado a generar un proceso de transformación basado en la fusión con otros lenguajes musicales, especialmente aquellos provenientes de la música moderna como el jazz. Esta corriente, lejos de ser una imposición externa, responde a una búsqueda interna de músicos andinos que, formados en academias y conservatorios, han descubierto en el jazz un universo de posibilidades armónicas, rítmicas y tímbricas que dialogan sorprendentemente bien con la estructura modal y la libertad melódica de la música tradicional puneña.

Esta aproximación no busca reemplazar lo tradicional, sino ampliar sus posibilidades expresivas a través de la incorporación de nuevos recursos armónicos, rítmicos y estructurales. La idea fundamental es que la esencia del huayño —su fuerza rítmica, su pentaфонía evocadora, su carácter ceremonial y su capacidad de contar historias— puede ser potenciada mediante acordes extendidos, improvisaciones modales, cambios de métrica y texturas contrapuntísticas propias del jazz. Así, el charango puede dialogar con el saxo tenor, la quena con el piano de cola, y el bombo andino con la batería de jazz, generando un tejido sonoro que respeta la tradición pero la proyecta hacia horizontes inexplorados. No se trata de una mezcla superficial o exótica, sino de un encuentro profundo entre dos músicas que, aunque nacidas en contextos geográficos y culturales distintos, comparten una raíz común: la improvisación, la oralidad, la conexión con el territorio y la capacidad de transmitir emociones universales.

A partir de esta perspectiva surge el proyecto “Almas Gemelas”, el primer disco del autor, el cual plantea una relación directa entre la música autóctona puneña y el lenguaje del jazz. La idea central sostiene que ambas músicas comparten una misma esencia expresiva, pero han tenido distintos niveles de desarrollo, especialmente en el ámbito armónico. Mientras que el jazz ha explorado durante el siglo XX una complejidad armónica que abarca desde el blues hasta la armonía post-bop y modal, la música andina ha permanecido en un plano armónico más estático, centrado en la melodía y el ritmo, con un acompañamiento armónico básico basado en bordones, quintas y acordes simples. Esta diferencia no implica una carencia, sino una elección estética y funcional. Sin embargo, el proyecto “Almas Gemelas” propone que es posible enriquecer el lenguaje armónico del huayño sin traicionar su carácter, utilizando progresiones armónicas propias del jazz que respeten la escala pentatónica andina y los modos tradicionales, generando así un nuevo color sonoro que mantiene la calidez y la identidad del origen.

El objetivo de este trabajo es documentar este proceso de fusión y su materialización en un repertorio original, presentado en formato de concierto y grabación oficial del disco en las ediciones del festival PERUSAX 2022 PUNO Y HUARAZ 2023. Estos festivales, reconocidos por su compromiso con la difusión de la música peruana en sus diversas vertientes, brindaron el escenario ideal para estrenar un proyecto que desafía las fronteras entre lo tradicional y lo contemporáneo. En Puno, la tierra del lago sagrado, el concierto se convirtió en un reencuentro con la raíz, donde el público pudo reconocer sus propias melodías envueltas en nuevos arreglos que las hacían sonar familiares pero renovadas. En Huaraz, en el corazón de los Andes norteños, la propuesta encontró una audiencia ávida de explorar nuevas narrativas sonoras, generando un diálogo entre la tradición surandina y la sensibilidad de otras regiones del país. Ambas presentaciones demostraron que la fusión no es un concepto abstracto, sino una experiencia viva que emociona y conecta a las personas con su herencia cultural desde una perspectiva fresca y contemporánea.

De esta manera, el proyecto no solo representa una propuesta artística, sino también un aporte al desarrollo de la música tradicional moderna andina, proyectándola hacia nuevos contextos y niveles de musicalidad. Al incorporar elementos del jazz, se amplía el vocabulario expresivo del huayño pandillero, permitiendo que pueda ser interpretado y apreciado no solo en festividades comunales, sino también en salas de conciertos, festivales internacionales y estudios de grabación de alta calidad. Esto abre la puerta a que nuevas generaciones de músicos andinos se sientan libres para experimentar, crear y reinventar sin sentirse atados a una ortodoxia que, en muchos casos, ha sido impuesta desde fuera y no desde la propia práctica musical comunitaria.

La tradición, entendida como un proceso dinámico y no como un museo estático, se fortalece cuando se le permite respirar, crecer y dialogar con otros lenguajes.

El proyecto contó con la participación de los músicos Mike Chacón (Saxofón), Gerson Pineda (Batería), Mario Castillo (Guitarra), Amaru Moscoso (Piano) y Renzo Ramos (Bajo), quienes aportaron desde sus respectivas áreas interpretativas, fortaleciendo la propuesta artística del concierto y del disco. Cada uno de estos músicos, provenientes de diferentes trayectorias y experiencias, asumió el desafío de sumergirse en la esencia del huayño pandillero y, desde su instrumento, encontrar puntos de encuentro con el jazz. Mike Chacón, con su saxo, supo imprimir un lirismo que evocaba el canto de las aves del altiplano y, a la vez, desplegaba frases improvisadas propias del bebop. Gerson Pineda, en la batería, dosificó con sensibilidad los ritmos tradicionales del bombo andino, pero añadiendo sutilmente patrones de swing y acentos sincopados que le dieron una nueva energía a la base rítmica. Mario Castillo, en la guitarra, alternó entre rasgueos característicos del folclore y acordes con extensiones armónicas que aportaban color y profundidad. Amaru Moscoso, al piano, fue el puente armónico entre ambos mundos, tejiendo progresiones que respetaban las escalas andinas pero las enriquecían con séptimas, novenas y alteraciones propias del jazz modal. Finalmente, Renzo Ramos, en el bajo, ancló la propuesta con líneas sólidas que recordaban el pulso del charango y la guitarra, pero con un fraseo más cercano al walking bass del jazz, consolidando así un ensamble que sonaba cohesionado y auténtico.

La grabación del disco “Almas Gemelas” fue un proceso meticuloso que buscó capturar no solo las notas, sino la energía y la intención de cada tema. Cada arreglo fue trabajado en sesiones de ensayo donde se discutieron no solo aspectos técnicos, sino también el significado de cada pieza, su origen, su historia y su proyección. Se buscó que cada composición original del autor reflejara una faceta distinta de la identidad puneña: desde la nostalgia de los carnavales hasta la alegría de las cosechas, desde la solemnidad de las ceremonias religiosas hasta la fiesta comunitaria. El resultado es un álbum que, sin perder de vista su raíz, se aventura en territorios sonoros donde el oyente puede encontrar ecos de Chick Corea, Hermeto Pascoal o Víctor Jara, todos ellos filtrados por el tamiz del altiplano peruano. Con este trabajo, el autor espera contribuir a un movimiento más amplio de revalorización y renovación de la música andina, demostrando que la identidad no es una cárcel, sino una plataforma desde la cual se puede volar hacia nuevas alturas creativas, siempre con la memoria y el corazón puestos en la tierra que nos vio nacer.

Metodología

El presente trabajo se inscribe en un enfoque cualitativo de investigación-acción, en el cual la práctica artística no se concibe como un mero producto final, sino como un proceso generador de conocimiento en sí mismo. Desde esta perspectiva, la experiencia musical entendida como acción reflexiva y situada se convierte en el eje metodológico a través del cual se construyen, problematizan y validan los hallazgos creativos. El proceso se articuló en cinco fases interconectadas, cada una de ellas atravesada por ciclos de observación, ejecución y reinterpretación crítica:

1. Composición musical: etapa orientada a la creación de un repertorio original, donde la armonía moderna —con sus recursos de extensión, sustitución y modulación— se integra orgánicamente en estructuras provenientes de diversos géneros andinos, buscando no solo un resultado sonoro, sino una hipótesis estética que pone a prueba las posibilidades expresivas del lenguaje tradicional.

2. Exploración estética: fase dedicada a la construcción de una identidad sonora propia, a partir del diálogo sistemático entre el jazz y la música puneña. Esta búsqueda implicó un trabajo de escucha profunda, análisis comparativo de gramáticas musicales y toma de decisiones conscientes sobre qué elementos de cada tradición resultaban compatibles, transformables o resignificables en el nuevo contexto.

3. Ensayos musicales: espacio de trabajo colectivo y colaborativo, donde el grupo asumió una dinámica de laboratorio sonoro. Aquí se abordaron aspectos interpretativos como el fraseo, la articulación, el balance tímbrico y la improvisación, pero también se generaron instancias de retroalimentación entre los músicos, permitiendo ajustar arreglos, pulir detalles rítmicos y consolidar un lenguaje común que trascendiera la partitura.

4. Producción del concierto: fase que integró la planificación logística, el montaje escénico y la dirección artística del repertorio en formato de sesión en vivo. Este momento implicó trasladar los hallazgos del ensayo a una situación performativa real, enfrentando las contingencias del directo y evaluando la recepción del público como parte del proceso investigativo.

5. Registro del disco: culminación del ciclo de investigación-acción, materializada en la presentación oficial del disco durante el concierto del Festival PERUSAX. Este registro no solo constituye un producto artístico, sino también una evidencia documental del proceso creativo, un archivo sonoro que congela las decisiones tomadas a lo largo del camino y que abre, a su vez, nuevas preguntas para futuras exploraciones.

Resultados y discusión

Como resultado concreto del proceso de investigación-acción, se materializó y presentó el disco “Almas Gemelas”, un trabajo que sintetiza los hallazgos creativos, las decisiones estéticas y las reflexiones metodológicas desarrolladas a lo largo de todo el recorrido investigativo. Este producto final no surge como un hecho aislado, sino como la culminación de un ciclo iterativo que integró composición, exploración, ensayo, producción y registro, donde cada etapa retroalimentó a las siguientes, generando un conocimiento práctico y situado sobre las posibilidades de la fusión musical en contextos andinos. El disco fue presentado en formato de concierto y grabación oficial en las ediciones del Festival PERUSAX 2022 en Puno y 2023 en Huaraz, escenarios que brindaron no solo una plataforma de difusión, sino también un espacio de validación social y artística, donde la propuesta pudo confrontarse con públicos diversos y recibir retroalimentación directa que enriqueció la interpretación final del proyecto.

Las obras que conforman el disco reflejan distintas facetas de esta propuesta, donde cada pieza aporta una forma distinta de entender la fusión entre lenguajes. El repertorio está compuesto por los siguientes temas: “El Loko”, “Espíritu Puneño”, “Puno Cool”, “Billy Bass”, “Leo Sparta” y “Carnaval de Cota y Mamita Candelaria”. Cada una de estas composiciones aborda la integración entre la armonía moderna del jazz y las estructuras rítmicas y melódicas de la música puneña desde ángulos particulares: algunas enfatizan el diálogo entre instrumentos andinos y jazzísticos, otras exploran progresiones armónicas complejas sobre bases rítmicas tradicionales, y algunas se aventuran en territorios de improvisación colectiva donde los límites entre ambos géneros se difuminan. Esta diversidad interna del disco no es casual, sino que responde a una intencionalidad investigativa: probar distintas estrategias de fusión para evaluar cuáles resultan más orgánicas, cuáles generan mayor resonancia en el público y cuáles plantean desafíos interpretativos que exigen un mayor desarrollo técnico por parte de los músicos.

Entre ellas, “Espíritu Puneño” representa el punto más claro de esta búsqueda, al demostrar que el huayño pandillero puede desarrollarse con un lenguaje armónico mucho más amplio sin perder su identidad. Esta pieza, concebida como eje vertebral del disco, constituye el hallazgo más significativo del proceso, ya que logra mantener la esencia rítmica, la escala pentafónica y el carácter ceremonial del huayño, mientras incorpora progresiones de acordes con séptimas, novenas y alteraciones propias del jazz modal, así como secciones de improvisación abierta que respetan los modos andinos. La obra evidencia que la identidad musical no reside exclusivamente en la superficie armónica, sino en una conjunción más profunda de elementos como el fraseo, la ornamentación, la dinámica y la intención expresiva, todos los cuales fueron cuidadosamente preservados y potenciados en el arreglo.

El concepto de “Almas Gemelas” se evidencia en la práctica: al aplicar recursos del jazz, la música puneña no pierde su esencia, sino que revela su potencial. Esta constatación, surgida del análisis reflexivo de cada sesión de ensayo y de cada presentación en vivo, confirma la hipótesis inicial del proyecto: que ambas músicas comparten una raíz común —la improvisación, la oralidad, la conexión con lo territorial y lo emocional— pero han evolucionado en contextos distintos que han privilegiado el desarrollo de aspectos diferentes. El jazz ha profundizado en la complejidad armónica y la libertad estructural, mientras que la música andina ha perfeccionado su expresividad melódica y su función social comunitaria. La fusión, entonces, no es una superimposición forzada, sino un reencuentro con aquello que siempre estuvo latente, pero que requería de un puente conceptual y práctico para ser explicitado.

Por otro lado, el proceso también evidenció limitaciones, especialmente en la disponibilidad de músicos con formación suficiente para abordar este nivel de complejidad, lo que plantea un desafío importante para el desarrollo musical en la región. Durante los ensayos y las sesiones de grabación, se hizo patente que la exigencia técnica e interpretativa de los arreglos —que demandan dominio de escalas complejas, lectura de cambios armónicos rápidos, capacidad de improvisación sobre estructuras no convencionales y sensibilidad para equilibrar timbres muy diversos— no siempre encuentra una contraparte en la formación musical tradicional de la zona. Esta carencia no es un déficit individual, sino una consecuencia estructural de la escasa oferta educativa formal en música moderna y jazz en el sur andino, así como de la limitada difusión de estos lenguajes en los espacios formativos locales. Esta constatación, lejos de ser un obstáculo insalvable, se convierte en un punto de partida para futuras líneas de acción dentro de la investigación-acción, sugiriendo la necesidad de generar programas de capacitación, talleres de improvisación y espacios de encuentro entre músicos tradicionales y académicos que permitan construir capacidades colectivas y garantizar la sostenibilidad de propuestas como “Almas Gemelas” en el tiempo.

Las obras que conforman el disco reflejan distintas facetas de esta propuesta, donde cada pieza aporta una forma distinta de entender la fusión entre lenguajes:

- “El Loko”
- “Espíritu Puneño”
- “Puno Cool”
- “Billy Bass”
- “Leo Sparta”
- “Carnaval de Cota y Mamita Candelaria”

Conclusiones

El disco “Almas Gemelas” representa no solo el primer trabajo discográfico del autor, sino también una propuesta concreta de evolución para la música andina moderna, materializada a través de un proceso sistemático de investigación-acción que integró creación, experimentación, reflexión y validación en contextos reales de performance. Este trabajo trasciende el ámbito meramente artístico para situarse como un aporte metodológico y conceptual al campo de la producción musical en contextos de tradición oral, demostrando que es posible generar conocimiento práctico a partir de la práctica reflexiva y el diálogo entre lenguajes aparentemente distantes.

En primer lugar, se concluye que la música puneña tiene el potencial de alcanzar un nivel de musicalidad global mediante la incorporación de herramientas propias del jazz, especialmente en el ámbito armónico. Esta constatación emerge no de una especulación teórica, sino de la evidencia empírica recogida a lo largo de todo el proceso: los arreglos realizados para el repertorio del disco, particularmente en piezas como “Espíritu Puneño”, demuestran que estructuras armónicas como las progresiones modales, los acordes extendidos, las sustituciones y las rearmonizaciones pueden integrarse orgánicamente en la gramática del huayño pandillero sin desnaturalizar su esencia rítmica, melódica y expresiva. Lo que en apariencia podría ser una contradicción —la sofisticación armónica del jazz aplicada a la aparente simplicidad de la música andina— se revela, en la práctica, como un enriquecimiento mutuo: el jazz aporta profundidad y variedad cromática, mientras que la música puneña imprime calidez, arraigo y una función social que trasciende lo meramente estético. Esta hibridación no implica una jerarquía entre ambos lenguajes, sino un reconocimiento de que cada uno ha desarrollado con mayor énfasis determinadas dimensiones musicales, y que su encuentro permite ampliar el espectro expresivo de la tradición andina sin despojarla de su identidad.

En segundo lugar, la presentación del proyecto en el Festival PERUSAX 2022 en Puno y 2023 en Huaraz valida esta propuesta en un contexto artístico y académico, marcando un punto de partida para futuras exploraciones. Estos festivales, por su carácter institucional y su alcance regional, funcionaron como espacios de legitimación donde la propuesta pudo ser evaluada no solo por el público general, sino también por pares músicos, gestores culturales e investigadores presentes en las audiencias. La recepción positiva y el diálogo generado en torno a los conciertos confirman que existe un interés y una apertura hacia nuevas narrativas sonoras que dialogan con la tradición, y que la fusión entre jazz y música andina no es percibida como una amenaza, sino como una expansión legítima del patrimonio cultural. Asimismo, la participación de músicos de formación diversa en el ensamble —algunos con trayectoria en el jazz, otros con raíces profundas en la música tradicional— evidenció que el éxito de estas propuestas depende tanto de la calidad de los arreglos como de la capacidad de los intérpretes para transitar entre ambos mundos, generando así un aprendizaje colectivo que trasciende el proyecto mismo.

En tercer lugar, el proceso investigativo también reveló limitaciones significativas, especialmente en el ámbito de la formación musical en la región de Puno, donde la oferta educativa orientada a la música moderna y al jazz es aún incipiente. Esta carencia no solo afecta la disponibilidad de intérpretes capacitados para abordar repertorios de alta complejidad técnica, sino que también limita la continuidad y sostenibilidad de propuestas como “Almas Gemelas” en el tiempo. Desde la óptica de la investigación-acción, esta constatación no constituye un fracaso, sino un diagnóstico que abre nuevas preguntas y líneas de acción: ¿cómo generar espacios de formación que integren la tradición oral andina con las herramientas del jazz? ¿Qué estrategias pedagógicas pueden implementarse para que los músicos jóvenes de la región accedan a estos lenguajes sin desvincularse de sus raíces? Estas interrogantes se convierten, entonces, en el punto de partida para futuros ciclos de investigación-acción, donde la práctica musical y la reflexión crítica continúen retroalimentándose.

Finalmente, este trabajo no busca cerrar una idea, sino abrir un camino: demostrar que nuestra música puede crecer, evolucionar y proyectarse al mundo sin dejar de ser lo que es. “Almas Gemelas” se inscribe en una tradición más amplia de músicas que han sabido transformarse sin romper con su memoria, como el tango nuevo de Astor Piazzolla, el jazz afrocubano o la música andina de grupos como los Kjarkas o Ñanda Mañachi, pero con una particularidad: parte de una reflexión explícita sobre los procesos de creación y producción, documentando cada paso para que otros puedan aprender, replicar o cuestionar el camino recorrido. La música puneña, como toda expresión viva, no está llamada a ser un museo estático, sino un organismo en constante diálogo con su tiempo y con el mundo. Este disco es una invitación a que más músicos, investigadores y gestores culturales se sumen a esta conversación, porque el futuro de la música andina no se escribe en soledad, sino en la diversidad de voces que, desde distintos territorios y tradiciones, deciden encontrarse y crear juntas.

Referencias

- Bembibre, C. (2010). *Definición de concierto*. Definición ABC.
<https://www.definicionabc.com/audio/concierto.php>
- Cordantonopulos, V. (2002). *Curso completo de teoría de la música*.
- Dick Grove. (2001). *Fundamentos de armonía moderna* (Vol. 1). Alfred Publishing.
- Gabis, C. (2006). *Armonía funcional*.
- Hentschke, L. (2009). *Papeles del Festival de Música Española de Cádiz*. Junta de Andalucía.
- Herrera, E. (1984). *Teoría musical y armonía moderna* (Vol. 1). Antoni Bosch.
- Herrera, E. (1995). *Teoría musical y armonía moderna* (Vol. 2). Antoni Bosch.
- Marca Gomes, E. (2019). *La música del huayño pandillero y su contexto histórico en el altiplano puneño*.
- Molina Ortiz, C. V. (2018). *Propuesta para la implementación de prácticas de gerencia de proyectos en la producción de conciertos*.
- Quispe Chmbilla, M. L. (2017). *Universidad Nacional del Altiplano*.
- Arnold Schoenberg (1993). *Tratado de armonía*. Carlos III. <https://doi.org/10.2307/344671>
- Arnold Schoenberg (2000). *Fundamentos de composición musical*.
- De Rubertis, V. (1937). *Teoría completa de la música básica* (Parte 1). Ricordi Americana.
- Anexo 1. Concierto Mike Chacón y Los Cool Cats FESTIVAL PERUSAX:**
https://www.youtube.com/watch?v=UPXTCvn9d7E&list=RDUPXTCvn9d7E&start_radio=1&t=504s
- Anexo 2. Sesión en vivo del disco Almas Gemelas:**
<https://www.youtube.com/watch?v=CeqzmGaUfQc&list=PLQC1ytTMBdiWyw91yoZtw1JJdyGzSzJdo>