

**LA MÚSICA COMO FENÓMENO SOCIAL DESDE LA SOCIOLOGÍA
AFRICANA**

MUSIC AS A SOCIAL PHENOMENON FROM AFRICAN SOCIOLOGY

Autores

Bonilla Valverde, Gonzalo, gonzalo.bonilla@uamcr.net

Castro Pérez, Rebeca, rebeca.castro1@uamcr.net

Moncada Pérez, Karen, karen.moncada@uamcr.net

Mora Marchena, Allison, allison.mora@uamcr.net

Villagra Oporta, Génesis, genesis.villagra@uamcr.net

ORCID:

Rebeca ID: 0009-0005-3492-5380

Allison ID: 0009-0003-2244-8105

Génesis ID: 0009-0006-3960-599X

Karen ID: 0009-0000-6264-5099

Gonzalo ID: 0009-0006-6883-6666

UNIVERSIDAD AMERICANA UAM

San José, Costa Rica, 2025

FOTOGRAFÍA

Fotografía utilizada para la inclusión de la revista.

Imagen: Fuente propia

RESUMEN

El presente trabajo analiza la música como fenómeno social desde la sociología africana, integrando su papel en la construcción identitaria, la resistencia cultural y los procesos de transformación social. A partir del estudio de los aportes de autores como Blacking, Ballantine, Fanon, Anku, Agawu, Kubik, Euba y Collins, se examina cómo la música refleja estructuras sociales, reproduce tensiones históricas y contribuye a expresar luchas políticas y culturales. Para ello, se aplica una metodología cualitativa de carácter documental y analítico sobre consumo musical, participación cultural y percepciones sociales, con el fin de identificar patrones y tendencias que evidencien la relación entre música, identidad y desigualdad social.

Los resultados permiten comprender que la música no solo constituye un elemento artístico, sino también un instrumento social fundamental que influye en la cohesión, el sentido de pertenencia y la dinámica de resistencia en contextos de desigualdad y poscolonialismo. El estudio demuestra que la música es un vehículo de transformación simbólica y social que conecta tradición, globalización y memoria colectiva.

ABSTRACT

This paper analyzes music as a social phenomenon from the perspective of African sociology, integrating its role in identity construction, cultural resistance, and processes of social transformation. Based on the study of contributions from authors such as Blacking, Ballantine, Fanon, Anku, Agawu, Kubik, Euba, and Collins, it examines how music reflects social structures, reproduces historical tensions, and contributes to expressing political and cultural struggles. To do so, it applies a qualitative methodology of a documentary and analytical nature focused on musical consumption, cultural participation, and social perceptions, with the aim of identifying patterns and trends that reveal the relationship between music, identity, and social inequality.

The results make it possible to understand that music is not only an artistic element but also a fundamental social instrument that influences cohesion, sense of belonging, and dynamics of resistance in contexts of inequality and postcolonialism. The study demonstrates that

music is a vehicle of symbolic and social transformation that connects tradition, globalization, and collective memory.

PALABRAS CLAVE:

- Música como fenómeno social.
- Identidad cultural.
- Resistencia cultural.
- Desigualdad social.

Key Words:

- Music as a Social Phenomenon.
- Cultural Identity.
- Cultural Resistance.
- Social Inequality.

INTRODUCCIÓN

La música, entendida desde la sociología, constituye un hecho social que refleja, organiza y transforma las dinámicas humanas. Más allá de ser una manifestación artística, la música se relaciona profundamente con los contextos históricos, culturales y políticos que la producen. Este trabajo se centra en analizar la música desde una perspectiva sociológica y poscolonial, tomando como eje las aportaciones de diversos autores que han estudiado su papel en la construcción identitaria, la memoria colectiva, la resistencia cultural y los procesos de cambio social, especialmente en el contexto africano y afrodescendiente.

John Blacking (1973) establece que la música es “sonido humanamente organizado” y que solo puede comprenderse dentro de las estructuras sociales que la sostienen. Su visión, reforzada por estudios como los de Christopher Ballantine (1993), muestra que la música no solo acompaña la vida social, sino que expresa tensiones históricas, desigualdades y luchas políticas, como ocurrió durante el apartheid en Sudáfrica. En este sentido, la música actúa como un vehículo para visibilizar conflictos, fortalecer la identidad colectiva y promover la transformación social.

Desde una perspectiva anticolonial, Frantz Fanon (1963) destaca la importancia de las expresiones culturales —incluida la música— como herramientas de resistencia y reconstrucción identitaria frente al dominio colonial. Esta mirada es fundamental para comprender el papel de la música africana y afrodescendiente en la afirmación cultural y en la articulación de narrativas de liberación.

Asimismo, autores como Victor Kofi Agawu (2003) y Willie Anku (2000) cuestionan las interpretaciones occidentales de la música africana, proponiendo marcos analíticos que reconozcan la riqueza rítmica, estructural y semiótica de las tradiciones locales. Sus contribuciones resaltan la necesidad de analizar la música desde perspectivas situadas, capaces de entenderla en relación con las prácticas sociales, los sistemas culturales y los modos propios de organización sonora.

Finalmente, estudios como los de Gerhard Kubik (2010) y Akin Euba (1999) permiten comprender la influencia global de las tradiciones musicales africanas y el papel de la diáspora como espacio de recreación cultural. La música, en este marco, funciona como

memoria histórica, puente transnacional y escenario de hibridez donde conviven elementos tradicionales y contemporáneos.

De esta forma, la investigación propone una reflexión integral sobre la música como un fenómeno social que expresa identidades, reproduce y cuestiona estructuras de poder, y articula procesos de resistencia y transformación tanto en África como en su diáspora.

MARCO TEÓRICO

La música como hecho social

Desde la sociología, la música no se concibe únicamente como un arte, sino como un hecho social que refleja y produce relaciones humanas. John Blacking (1973), en su influyente obra *How Musical Is Man?*, sostiene que la música es “sonido humanamente organizado” y, por lo tanto, solo puede comprenderse en relación con las estructuras sociales que le dan origen. A partir de su trabajo etnográfico con la comunidad Venda en Sudáfrica, Blacking demostró que la música está profundamente ligada a la vida social, a los rituales y a la construcción de la identidad colectiva.

De manera similar, Christopher Ballantine (1993) estudió cómo los géneros musicales en Sudáfrica, como el jazz y la música popular, expresan tensiones sociales vinculadas al apartheid y a las luchas por la democracia. Para este autor, la música no solo acompaña los procesos sociales, sino que los articula y visibiliza, funcionando como un espacio de memoria, resistencia y transformación.

Música, identidad y descolonización

Uno de los pensadores africanos más influyentes, Frantz Fanon (1963), resaltó el papel de la cultura en la lucha anticolonial. Aunque no se dedicó exclusivamente a la música, en *Los condenados de la tierra* enfatiza que las expresiones culturales son vehículos de resistencia y de reconstrucción identitaria frente al dominio colonial. Desde esta perspectiva, la música en África y en la diáspora afrodescendiente ha sido clave para afirmar la identidad cultural y construir narrativas colectivas de liberación.

Teoría musical africana y poscolonialismo

Víctor Kofi Agawu (2003) es una de las voces más destacadas en los estudios de música africana. En *Representing African Music: Postcolonial Notes, Queries, Positions*, critica la manera en que la academia occidental ha interpretado la música africana a partir de categorías ajenas, lo que ha provocado distorsiones y simplificaciones. Su propuesta apunta a reconocer la riqueza semiótica y rítmica de las tradiciones musicales africanas desde marcos

conceptuales propios, vinculando el análisis musical con los procesos sociales y culturales que le dan sentido.

En un enfoque complementario, Willie Anku (2000) desarrolló una teoría rítmica basada en patrones cíclicos africanos que demuestra la complejidad matemática y cultural de las estructuras musicales locales. Para Anku, el ritmo africano no puede ser reducido a categorías occidentales, pues constituye un sistema que organiza tanto el tiempo musical como las interacciones sociales de las comunidades.

Música, globalización y diáspora africana

Gerhard Kubik (2010) ha investigado las conexiones entre las músicas africanas y afroamericanas, mostrando cómo las tradiciones del continente influyeron en géneros como el blues, el jazz y el reggae. Su investigación destaca la diáspora africana como un espacio de recreación cultural donde la música se convierte en memoria viva de la herencia africana.

Akin Euba (1999), por su parte, propuso el concepto de *African pianism*, una corriente musical que combina elementos tradicionales africanos con instrumentos y estructuras occidentales. Su trabajo ilustra cómo la música puede ser un puente entre tradición y modernidad, reflejando la hibridez cultural de las sociedades africanas contemporáneas.

METODOLOGÍA

Esta investigación se desarrolló con un enfoque cualitativo, enfocado en comprender la música como un fenómeno social, cultural y político dentro del contexto africano. Este enfoque permite interpretar significados, discursos y estructuras simbólicas presentes en la producción musical, tal como proponen Blacking (1973) y Agawu (2003) al analizar la música desde su dimensión social.

Diseño de investigación

Se considera en cuenta un diseño bibliográfico y documental, basado en la revisión, selección y análisis de textos académicos relevantes. Este diseño permitió interpretar conceptos y teorías elaboradas por autores fundamentales en la sociología de la música y en los estudios culturales africanos, como Blacking (1973), Ballantine (1993), Fanon (1963), Agawu (2003), Anku (2000), Kubik (2010) y Euba (1999).

Recolección de información

Se obtiene información mediante la lectura y análisis de obras teóricas relacionadas con la música como hecho social (Blacking, 1973), la crítica cultural poscolonial (Fanon, 1963), la teoría rítmica africana (Anku, 2000; Kubik, 2010) y los estudios de musicología africana (Agawu, 2003; Euba, 1999).

Revisión de artículos, capítulos de libros y documentos científicos disponibles en bases de datos académicas.

Identificación de conceptos centrales, tales como:

- Música como hecho social (Blacking, 1973; Ballantine, 1993).
- Descolonización cultural e identidad africana (Fanon, 1963; Agawu, 2003).
- Teorías musicales africanas (Anku, 2000; Kubik, 2010).
- Música y globalización (Euba, 1999).

Procedimientos de análisis

El análisis se desarrolló mediante dos niveles de lectura:

- **Lectura exploratoria:** Para ubicar las ideas principales de cada autor, identificar el contexto histórico y reconocer los enfoques conceptuales predominantes.

- **Lectura analítica y comparativa:** Se profundizó en los contenidos de cada obra, estableciendo relaciones entre los enfoques y detectando convergencias y divergencias en la comprensión de la música africana como hecho social, político y cultural.

Categorías de análisis

Los aportes teóricos se organizaron en cuatro categorías temáticas:

- **Música como hecho social** (Blacking, 1973; Ballantine, 1993).
- **Música, identidad y descolonización** (Fanon, 1963; Agawu, 2003).
- **Teorías musicales africanas** (Anku, 2000; Kubik, 2010).
- **Música y globalización** (Euba, 1999).

Síntesis interpretativa

Con estas categorías se elaboró una síntesis interpretativa que integra los aportes teóricos seleccionados y permite comprender la música africana como un fenómeno social amplio, vinculado con procesos de identidad, resistencia cultural y producción simbólica.

Alcance de la investigación

La investigación presenta un alcance descriptivo y analítico, ya que:

- Describe los principales aportes teóricos de los autores seleccionados.
- Analiza cómo dichas perspectivas permiten comprender la música africana en su dimensión social, política y cultural.
- No busca medir variables ni realizar trabajo de campo, sino interpretar el significado social de la música a partir de literatura especializada.

Limitaciones

- El estudio se basa exclusivamente en fuentes documentales, por lo que no incluye observación directa de prácticas musicales.
- Algunos textos originales no están disponibles completamente en español, lo que puede limitar el acceso a ciertos matices teóricos y conceptuales.

DISCUSIÓN Y RESULTADOS

Los hallazgos del análisis documental muestran que la música, dentro de la sociología africana, funciona como un elemento central para la construcción de identidad, memoria y cohesión social. En línea con lo propuesto por Blacking (1973), observamos que la música adquiere significado únicamente en relación con las estructuras sociales que la sostienen. Desde este enfoque, este papel integrador confirma que la música actúa como un agente social que organiza la vida comunitaria y refleja los valores culturales del grupo.

En relación con la pregunta de investigación —*¿cómo opera la música como fenómeno social dentro del pensamiento sociológico africano?*— los resultados evidencian que la música cumple funciones sociales, políticas y simbólicas que trascienden lo estético. La revisión de fuentes muestra que la música consolida identidades colectivas, permite transmitir conocimientos y fortalece narrativas compartidas, lo que responde de manera clara a la interrogante planteada.

Asimismo, se identifica que la música ha sido una herramienta fundamental de resistencia cultural frente al colonialismo y la desigualdad, tal como señala Fanon (1963). Nuestro estudio aporta un enfoque adicional al evidenciar que esta resistencia no solo se manifiesta en los contenidos musicales, sino también en la capacidad de la música para reconstruir dignidad y autoestima cultural. Este hallazgo amplía la comprensión del papel emocional y simbólico de la música en procesos de liberación identitaria.

Otro aporte relevante es la necesidad de analizar la música africana desde marcos teóricos propios del continente, tal como critica Agawu (2003). A partir de nuestro análisis, coincidimos en que el uso de categorías occidentales limita la interpretación de la riqueza simbólica y social de estas prácticas musicales. Consideramos que este aspecto constituye un aporte teórico del estudio, ya que subraya la urgencia de una descolonización metodológica en los análisis culturales.

Los resultados confirman que la diáspora africana mantiene y transforma elementos musicales que conectan experiencias pasadas con nuevas realidades, en concordancia con Kubik (2010). La música se presenta, así como un archivo vivo que conserva memorias colectivas y, al mismo tiempo, genera nuevas formas de identidad transnacional.

Finalmente, la globalización impulsa procesos de hibridación musical, pero también plantea riesgos de apropiación cultural, como advierte Euba (1999). A partir de este hallazgo, recomendamos promover prácticas culturales que reconozcan la autoría, preserven el significado original de las tradiciones y garanticen justicia en la distribución económica dentro de la industria musical.

En conjunto, concluimos que la música es un fenómeno social integral que articula identidad, resistencia, memoria y cambio. Estos resultados no solo responden a la pregunta de investigación, sino que también abren oportunidades para futuros estudios sobre música africana, descolonización del conocimiento y dinámicas socioculturales en la diáspora.

Crecimiento de la industria musical en África (2021–2024)

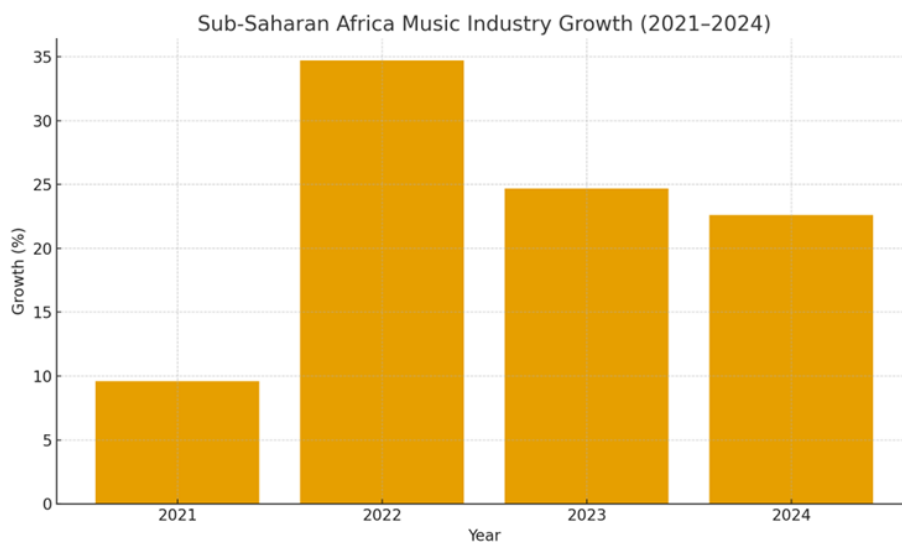

Gráfico 1:

Fuente: Global Music Report

Participación de África en industrias creativas globales

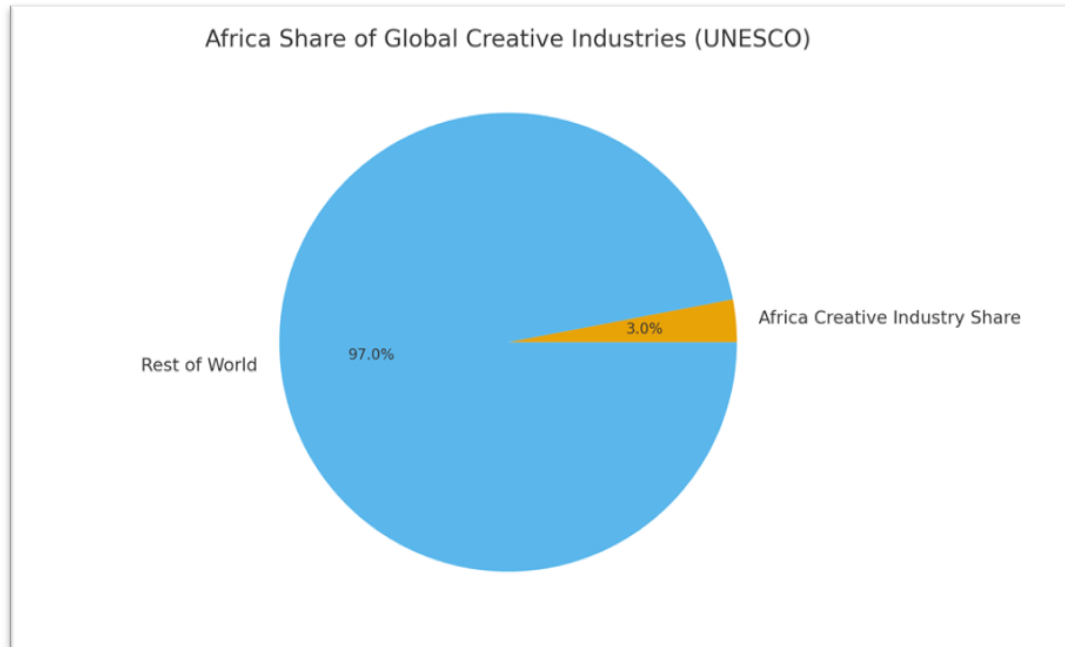

Gráfico 2:

Fuente: UNESCO

El uso de datos estadísticos en esta investigación resulta fundamental para complementar el análisis sociológico de la música en el contexto africano. Si bien el enfoque principal del estudio es cualitativo y teórico, las cifras presentadas permiten contextualizar de forma más precisa los procesos sociales vinculados a la industria musical contemporánea. Los gráficos sobre el crecimiento de la industria musical africana entre 2021 y 2024, provenientes del *Global Music Report* (IFPI, 2023), y los datos de participación en industrias creativas elaborados por UNESCO (2023), ofrecen evidencia concreta de la expansión económica y cultural de la música en el continente.

Estos datos no solo ilustran tendencias de desarrollo, sino que apoyan la interpretación sociológica de la música como un fenómeno en transformación, influido por dinámicas globales y por el fortalecimiento de la creatividad local. Además, permiten relacionar la teoría sociológica — centrada en identidad, resistencia y descolonización— con cambios observables en la realidad actual, mostrando que la música africana no solo mantiene su relevancia cultural, sino que adquiere una creciente presencia en mercados internacionales.

Asimismo, los datos estadísticos brindan soporte empírico para comprender la magnitud de los procesos analizados. Por ejemplo, el crecimiento sostenido del sector musical refuerza la idea, planteada por autores como Euba (1999) y Kubik (2010), de que las prácticas musicales africanas continúan expandiéndose y adaptándose a nuevas dinámicas sin perder su valor simbólico. De igual manera, las cifras sobre industrias culturales permiten visualizar cómo la creatividad africana ocupa un lugar importante dentro de la economía global, lo que complementa las discusiones teóricas sobre identidad y globalización.

CONCLUSIONES

La música, comprendida como un hecho social, demuestra ser un elemento fundamental en la construcción de identidades y en la expresión de la vida colectiva. A través de sus ritmos, significados y prácticas, las comunidades articulan formas de pertenencia, memoria y continuidad cultural. En este sentido, la música no solo refleja la cultura, sino que la produce y la transforma, permitiendo que los grupos sociales fortalezcan sus vínculos y proyecten narrativas propias sobre quiénes son y cómo entienden su lugar en el mundo (Blacking, 1973). Esta relevancia se evidencia también en el crecimiento reciente de la industria musical africana, que mostró un incremento significativo entre 2021 y 2024 (IFPI, 2023), reflejando el impacto actual de estas expresiones en la vida social y cultural del continente.

El análisis sociológico muestra que la música también cumple un papel importante en procesos de descolonización simbólica. Al recuperar lenguajes, sonidos y expresiones que históricamente han sido marginados, la música se convierte en una herramienta para reafirmar identidades colectivas y cuestionar estructuras de poder que han invisibilizado ciertos valores culturales (Fanon, 1963). En la diáspora, esta función adquiere aún más relevancia, ya que la música permite mantener la conexión con los orígenes, conservar prácticas culturales y crear nuevas formas de resistencia y adaptación. Este proceso coincide con el aumento de la participación africana en las industrias creativas globales, documentado por organismos internacionales (UNESCO, 2023), lo cual demuestra que estas expresiones culturales continúan expandiéndose y fortaleciendo su presencia en el ámbito internacional.

Asimismo, se evidencia que la música actúa como un agente social capaz de movilizar emociones, generar cohesión y expresar tensiones sociales. Sus manifestaciones se utilizan para denunciar desigualdades, promover cambios y fortalecer la solidaridad dentro de las comunidades (Agawu, 2003). De esta forma, identidad, cultura, resistencia, descolonización y comunidad se integran en la música como un recurso social dinámico, mediante el cual los grupos humanos enfrentan sus desafíos, reconstruyen sentidos y participan activamente en los procesos de transformación social (Euba, 1999). El crecimiento sostenido de la industria musical africana (IFPI, 2023) refuerza esta idea, mostrando que la música no solo expresa procesos sociales, sino que también impulsa el desarrollo cultural y económico contemporáneo.

REFERENCIAS

- IFPI. (2023). Global Music Report 2023: *State of the Industry*. https://www.ifpi.org/wp-content/uploads/2020/03/Global_Music_Report_2023_State_of_the_Industry.pdf
- UNESCO. (2023). *The African Creative Industries: Mapping Report*. https://www.unesco.org/creativity/sites/default/files/medias/fichiers/2023/01/379165_eng.pdf
- Agawu, V. K. (2003). Representing African music: *Postcolonial notes, queries, positions*. Routledge.
- Anku, W. (2000). Circles and time: A theory of structural organization of rhythm in African music. *Music Theory Online*, 6(1), 1-45. https://mtosmt.org/issues/mto.00.6.1/mto.00.6.1.anku_frames.html
- Ballantine, C. (1993). *Marxism, music and the musicologies: Essays on South African music*. Ravan Press.
- Blacking, J. (1973). *How musical is man?* University of Washington Press. <https://uwapress.uw.edu/book/9780295953380/how-musical-is-man/>
- Euba, A. (1999). *Modern African music: A study of African pianism*. Bayreuth African Studies.
- Fanon, F. (1963). *The wretched of the earth*. Grove Press.
- Kubik, G. (2010). *Theory of African music* (Vol. 2). University of Chicago Press.