

TEMA 1

“LA INDUSTRIA DE LA MÚSICA”

La Industria de la música MPU

¿QUIÉN ES QUIÉN EN LA INDUSTRIA MUSICAL?

MANAGER
AGENTE
REPRESENTANTE

El manager es una figura necesaria para la gestión y rentabilización de la carrera de cualquier artista. No al principio de su carrera, cuando el artista está centrado en crear música, sino que debe aparecer cuando la música está lista para salir a la venta.

¿cuál es su salario?

Normalmente, el manager trabaja en un régimen de comisión (porcentaje), quiere decir que cuanto más dinero haga el artista más dinero hará él. Este hecho hace que el manager se esfuerce un poco más en lograr que el artista vea ingresos, ya que su comisión es normalmente entre un 10-25% de los beneficios del artista (giras, sponsors, etc.) aunque hay excepciones.

20%
\$

Scooter Braun

La Industria de la música MPU

¿QUIÉN ES QUIÉN EN LA INDUSTRIA MUSICAL?

DICOGRÁFICAS

También llamado “Label o sello discográfico” es una empresa que se dedica a hacer grabaciones musicales, así como su comercialización y distribución.

Son las responsables del éxito del artista principalmente. Hay mucha gente con talento y pocas empresas dedicadas a la financiación e inversión en productos musicales.

Se encargan de producir a diferentes artistas y sacar su CD, videoclip, y también eventos de promoción y entrevistas (mass media). Con la revolución de internet este modelo está cambiando implementando nuevos modelos de venta y de contratación de artistas.

La Industria de la música MPU

¿QUIÉN ES QUIÉN EN LA INDUSTRIA MUSICAL?

DICOGRÁFICAS

Las Major, como se conoce a las grandes discográficas controlan el 80% del mercado musical generando contenido mainstream.

Las tres grandes discográficas de la industria musical son:

warner | music | group

SONY MUSIC

UNIVERSAL MUSIC GROUP

WARNER MUSIC GROUP (WMG)

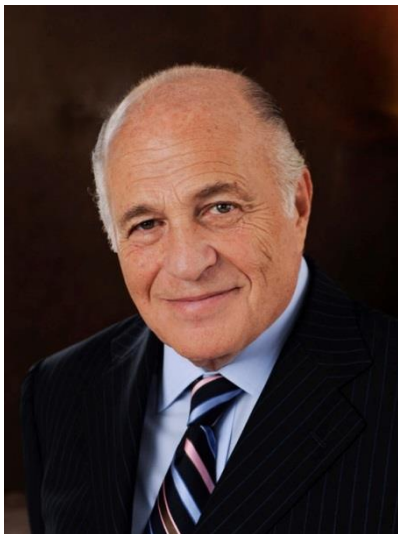
SONY MUSIC ENTERTAINMENT (SME)

UNIVERSAL MUSIC GROUP (UMG)

warner | music | group

UNIVERSAL MUSIC GROUP

DOUG MORRIS

SONY 2011

1929

LUCIAN GRAINGE

UNIVERSAL 2011

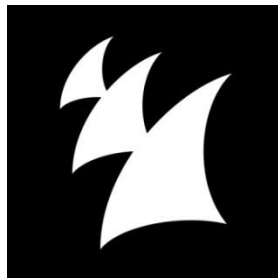
1934

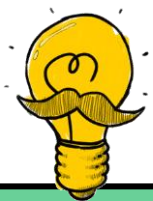

Stephen Cooper

WARNER 2011

1969

La Industria de la música MPU

LAS DISCOGRÁFICAS TAMBIÉN SE PUEDEN ESPECIALIZAR EN GÉNEROS MUSICALES

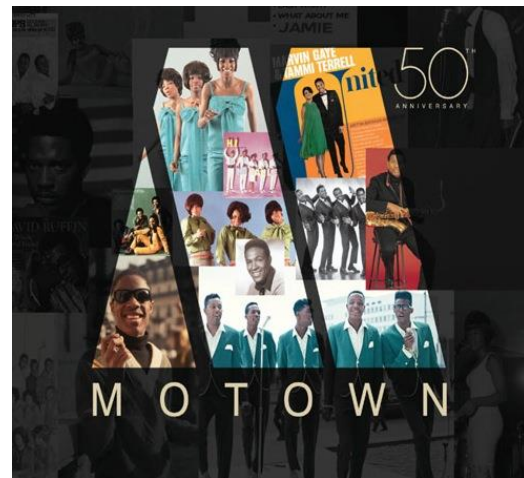
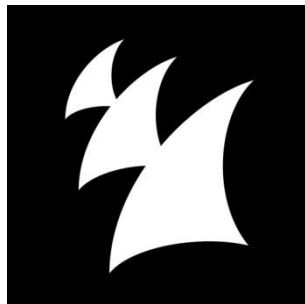
DEUTSCHE
GRAMMOPHON
(MÚSICA CLÁSICA)

PINA RECORDS
(1996)
REGGAETÓN

MOTOWN (1959)
MÚSICA NEGRA
FUNKY SOUL ETC...

ARMADA MUSIC
(2003) ELECTRÓNICA

DISCOGRÁFICAS MÁS IMPORTANTES **MAJORS** (MAYORÍA ARTISTAS)

warner | music | group

SONY MUSIC

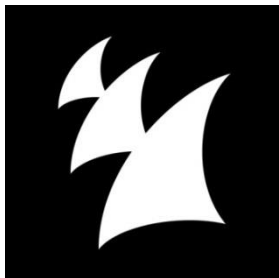

UNIVERSAL MUSIC GROUP

MÚSICA ELECTRÓNICA

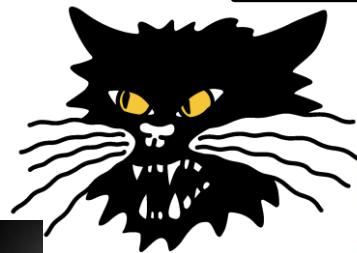
SPINNIN' RECORDS

REGGAETÓN

TRAP

PRINCIPALES MASS UTILIZADOS POR LAS DISCOGRÁFICAS

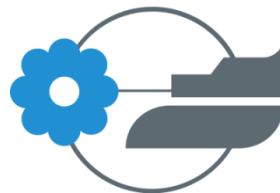
Grupo Planeta

ATRESMEDIA

PRISA

GRUPPO
MEDIASET

EDUCACIÓN

GENERALISTA

ESPECIALIZADA

REVISTAS

HABLADA

MUSICAL

PODCAST

TV COMERCIAL

PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS

DIGITAL

ATRESMEDIA

ATRESMEDIA
TELEVISIÓN

ATRESMEDIA
RADIO

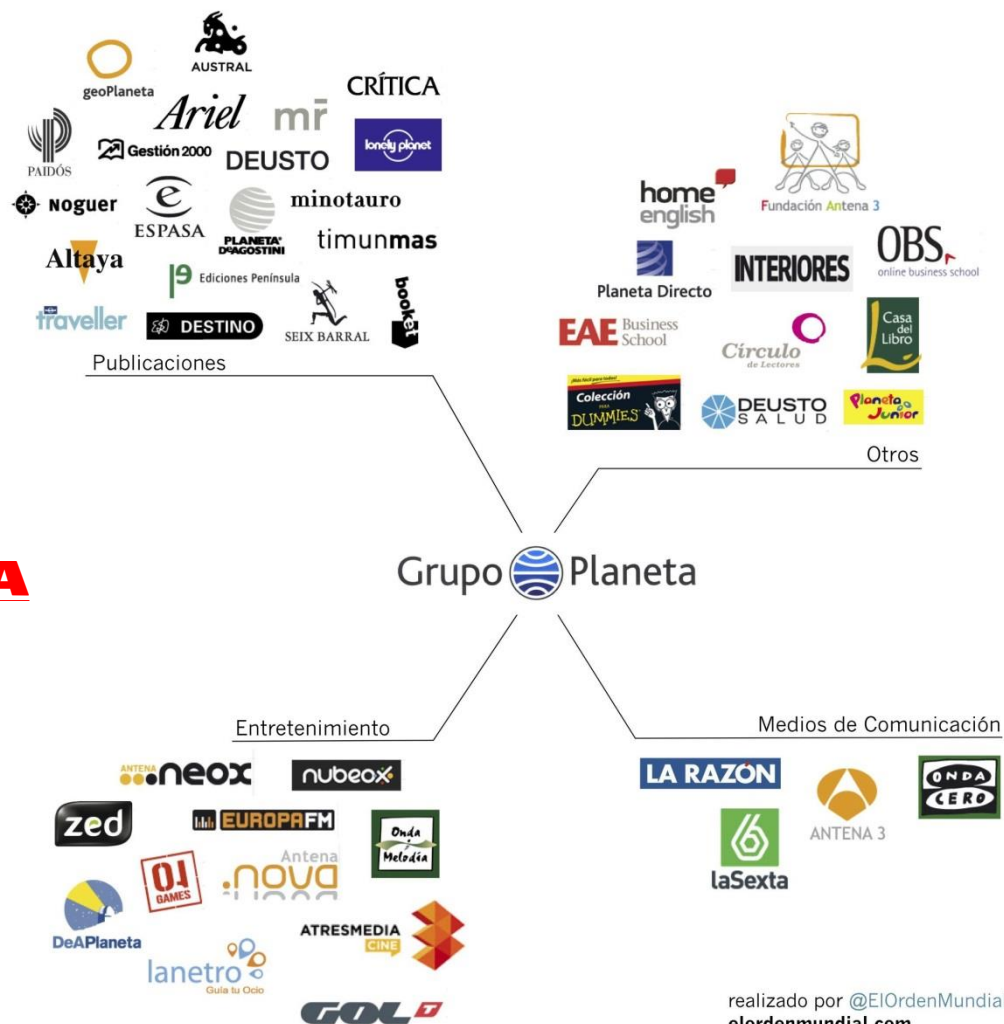

OTROS

ATRESMEDIA

GRUPO PLANETA

Grupo Planeta

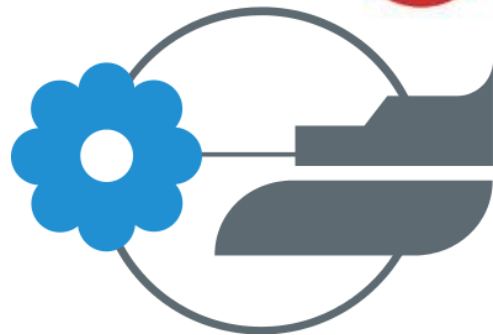
MEDIASET

MEDIASETespaña.

ANUNCIOS MEDIASET

GRUPPO

MEDIASET

La Industria de la música MPU

¿QUIÉN ES QUIÉN EN LA INDUSTRIA MUSICAL?

PRODUCTORES

Para entender lo que hace un productor musical, es necesario explicar un poco las distintas etapas asociadas a la creación de un disco:

- Preproducción y elaboración del presupuesto
- Grabación
- Edición
- Mezcla de las diferentes pistas
- Masterización

El productor musical, en la mayoría de los casos, trabaja en todas las etapas del disco, incluso muchas veces como autor o co-autor de las canciones. Por lo tanto, un productor musical tiene responsabilidades creativas y administrativas.

La Industria de la música MPU

¿QUIÉN ES QUIÉN EN LA INDUSTRIA MUSICAL?

PRODUCTORES ¿qué hacen?

Entre las responsabilidades creativas se encuentran:

- Autoría o Co-autoría de las canciones.
- Conocer las influencias musicales del artista y los trabajos previos del mismo en caso de tenerlos.
- Arreglos instrumentales y vocales.
- Conocimiento y entendimiento del proceso de grabación y mezcla.

Entre las responsabilidades administrativas tenemos las siguientes:

- Manejo del presupuesto del Disco.
- Coordinación de horarios de estudios de grabación, músicos de sesión, mezcla y masterización.
- Elección de los músicos y personal adecuado para elaboración del disco.
- Recopilación de créditos de las personas involucradas en el disco.

La Industria de la música MPU

¿QUIÉN ES QUIÉN EN LA INDUSTRIA MUSICAL?

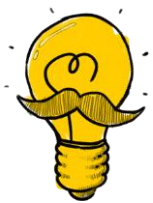
PRODUCTORES
¿qué hacen?

Otras responsabilidades adicionales:

- Entender y mantener la visión del proyecto a lo largo del proceso.
- Mantener la paz entre las distintas personas involucradas en el disco.
- Capturar los momentos de creatividad.
- Conocer al artista, sus fortalezas y limitaciones, su género musical, la tonalidad adecuada para cada canción, entres otras.
- Saber cuándo se produce un momento mágico y capturarlo.

Saber tomar decisiones (una de las más difíciles e importantes).

- Buen manejo de los recursos con los que se cuenta.
- Proveer un ambiente creativo y cómodo para el artista.
- Conocer los términos relacionados con música, instrumentos, grabación, equipos, etc.
- La habilidad de tener buen oído para la mezcla

La Industria de la música MPU

¿QUIÉN ES QUIÉN EN LA INDUSTRIA MUSICAL?

PRODUCTORES

MARK RONSON productor del año Grammy 2008

- Locked Out of Heaven
- Uptown Funk
- Back to Black
- Million Reasons

La Industria de la música MPU

¿QUIÉN ES QUIÉN EN LA INDUSTRIA MUSICAL?

PRODUCTORES

GREG KUSTIN productor del año Grammy 2017-18

- Stronger (Kelly Clarkson)
- Chandelier (Sia)
- Hello (Adele)

La Industria de la música MPU

¿QUIÉN ES QUIÉN EN LA INDUSTRIA MUSICAL?

PRODUCTORES

STEVE MAC

- Shape of you
- What About Us
- Rockabye
- Leave A Light On
- Symphony
- Alarm
- 2002

ALIZZ

- C. Tangana
- Rosalía

PRODUCTORES
BEATMAKER

DIPLO

- Paper Planes
- Bitch, I'm Madonna
- Hold Up

STEVE LEAN

- C. Tangana
- Yung Beef
- J Balvin

RedOne
Nadir Al-Khayat

LLORANDO SE FUE SAYA BOLIVIANA 1986

LAMBADA 1989 KAOMA

- Just Dance
- Poker Face
- On the Floor 2011
- Bad Romance
- Judas
- Dance Again
- Starships
- Luna nueva

La Industria de la música MPU

¿QUIÉN ES QUIÉN EN LA INDUSTRIA MUSICAL?

PROMOTORES ¿qué hacen?

Para que exista un concierto caben diferentes posibilidades.

- Que el evento lo genere **el propio grupo** a través de su manager (promotor) en lo que vulgarmente se conoce como una gira. Planifica todo y asume todos los costes (Tour mánager) **DESPLAZAMIENTO, ALOJAMIENTO, ESPACIO, PROMOCIÓN Y SONORIZACIÓN E ILUMINACIÓN.**
- Que un **ayuntamiento** llame para una contratación. Ayuntamiento como promotor (alquila equipo sonido, busca el espacio y publicita en el libro de las fiesta y radios locales)
- Que alguien de forma **individual** y personal quiera generar el evento.
- Una empresa. **LIVE NATION**

GIRA
AC/DC

La Industria de la música MPU

¿QUIÉN ES QUIÉN EN LA INDUSTRIA MUSICAL?

PROMOTORES ¿qué hacen?

La función principal de un promotor es generar un concierto, conciertos o festivales (Tomorrowland) Para ello necesitan combinar varios elementos:

Contratar al artista, grupo o grupos en el caso de los festivales (adelantar el caché si no van a comisión) para ello tendrá que pedir un préstamo si no posee el dinero.

Alquilar el espacio y pagar la cuantía necesario

Cuadrar fechas entre artista y espacio con los responsables (mánager y dueño del recinto)

La Industria de la música MPU

¿QUIÉN ES QUIÉN EN LA INDUSTRIA MUSICAL?

PROMOTORES ¿qué hacen?

Publicitar el evento en los mass media para vender el máxima de entradas.

- Pagar a emisoras de radio (40) prensa escrita sección cultural, telediaris, internet, facebook y todas las redes sociales. Informar a los club de fans etc....

Proveer de todas las cosas necesarias para que se pueda realizar el concierto o conciertos en el caso de los festivales: a nivel técnico y a nivel humano.

- Alquilar equipo de sonido e iluminación (P.A. backline, rider, stage plot, técnico de sonio monitores etc..)
- Condiciones del artista: desplazamiento, alojamiento, necesidades backstage, tiempo de actuación y horario, tiempo de promoción etc.....

HERMANOS BEERS TOMORROWLAND 2005

Promotores Marcos Rubio (Sufriendo y Gozando) y Juan Antonio Muñoz (Madnesslive)

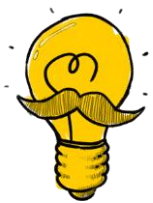

GAY MERCADER
Primer concierto
en España
de los Rolling Stones
1976

MICHAEL RAPINO

La Industria de la música MPU

¿QUIÉN ES QUIÉN EN LA INDUSTRIA MUSICAL?

PROMOTORES: NECESIDADES TÉCNICAS PARA EL CONCIERTO

- RIDER TÉCNICO: Documentación para la planificación de un concierto, que un artista o manager entregan al promotor o sala de un concierto para que conozcan todas las necesidades del artista y puedan preparar el show correctamente.
- STAGE-PLOT: organización topográfica de los músicos en el escenario. Es un croquis, mapa o diseño de la ubicación de los artista en el espacio performativo.

La Industria de la música MPU

¿QUIÉN ES QUIÉN EN LA INDUSTRIA MUSICAL?

PROMOTORES: NECESIDADES TÉCNICAS PARA EL CONCIERTO

- El BACK LINE hace referencia a todo el equipamiento de tarima necesario para que los músicos puedan interpretar sus canciones, abarca desde los instrumentos musicales, hasta los amplificadores, pedaleras, y secuenciadores que los músicos usan para interpretar sus instrumentos, en el Backline se especifican los triles ...
- PA (public adress) como su nombre lo indica es la amplificación que va hacia el publico, así sea en una sala pequeña como en grandes espacios como estadios o teatros.

La Industria de la música MPU

¿QUIÉN ES QUIÉN EN LA INDUSTRIA MUSICAL?

PROMOTORES NECESIDADES DEL ARTISTA EN EL CAMERINO

BACKSTAGE (TRASBASTIDORES / TRASVESTIDORES) el área en la parte trasera de un teatro o del rodaje de una película. los espacios ocultos al público y relacionados con el desarrollo del espectáculo.

BACK\$TAGE

BACKSTAGE™

BACKSTAGE

BACKSTAGE™

GRAMÓFONO
EMILE BERLINER

1878

FONÓGRAFO
THOMAS ALVA
EDISON

TOCADISCOS
(vinilo)

1930

MAGNETÓFONO

CASETE
Philips

1963

Sistema
estereofónico
proceso binaural

1957

SOPORTES
FÍSICOS
ANALÓGICOS

1979

Walkman
Sony

**SOPORTES
FÍSICOS
DIGITALES**

DISCMAN CD

IPOD

**CD
1980**

**portátil Sony
1984**

**MP3
1993**

**2001
APPLE**

**ITUNES
2003**

**YOUTUBE
2006**

**SPOTIFY
2011**

Philips Sony

**STREAMING
ONLINE**

SOPORTES NO FÍSICOS ARCHIVOS

MEDIOS DE DIFUSIÓN DE LA MÚSICA POPULAR URBANA MPU

COUNTRY
BLUES
JAZZ
GOSPEL
WORK SONG

TRAP
ELECTRÍCA ACTUAL
DUBSTEP
REGGAETÓN

1900
1950

1950

ROCK

FUNKY

1960

SOUL

RAP
PUNK
HEAVY

1970

REGGAE
SALSA
DISCO

TECHNO
POP

1980

1990

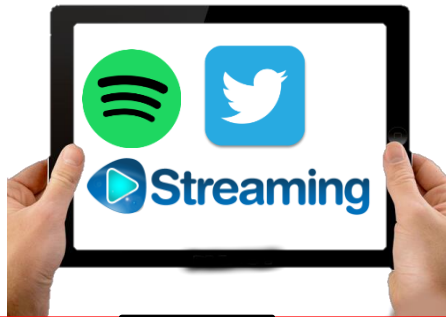
2000

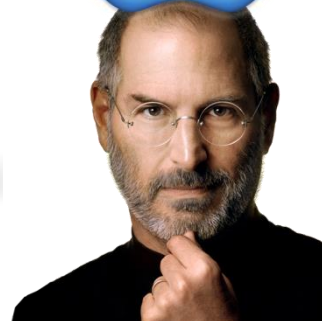

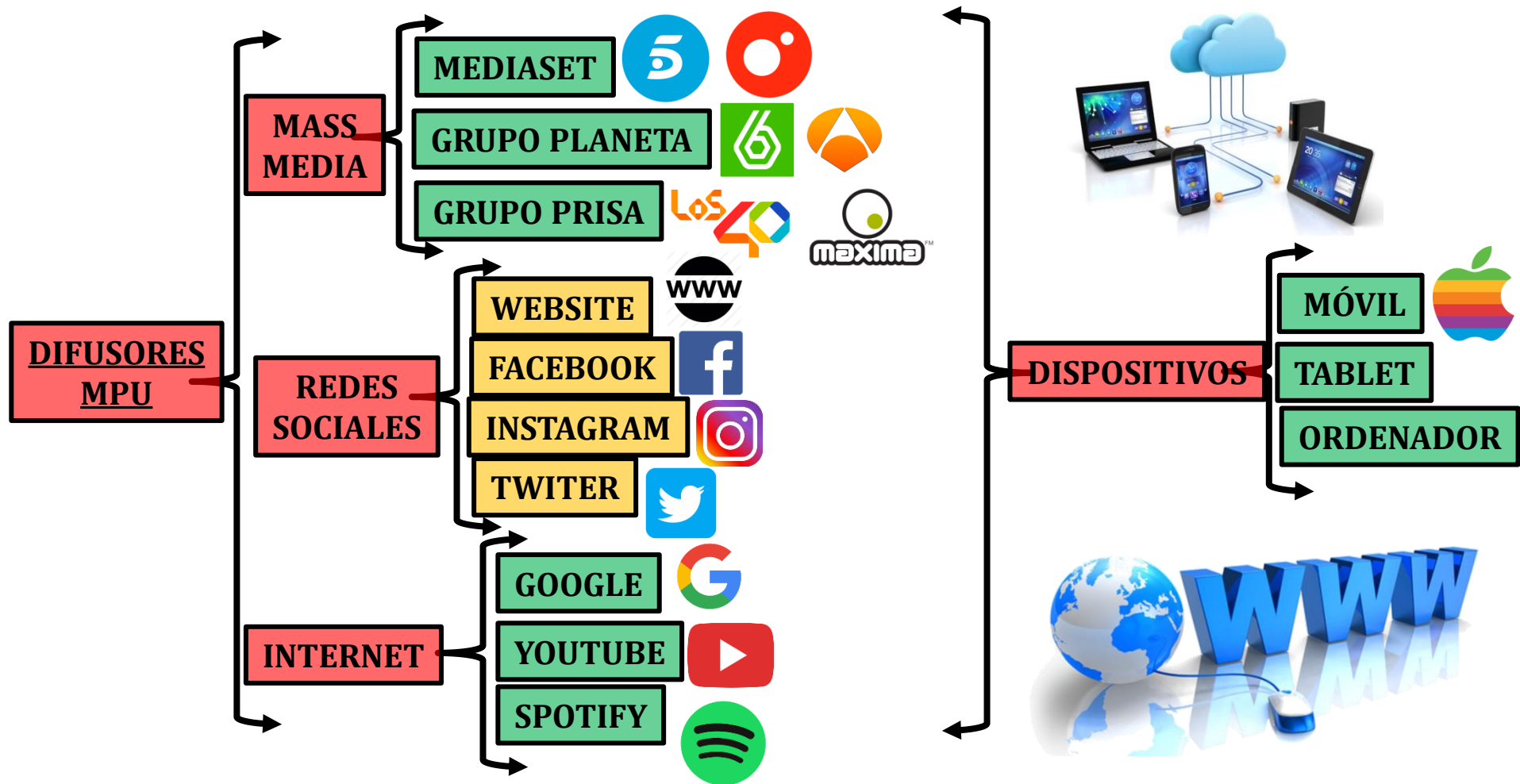
2005

2008

2010

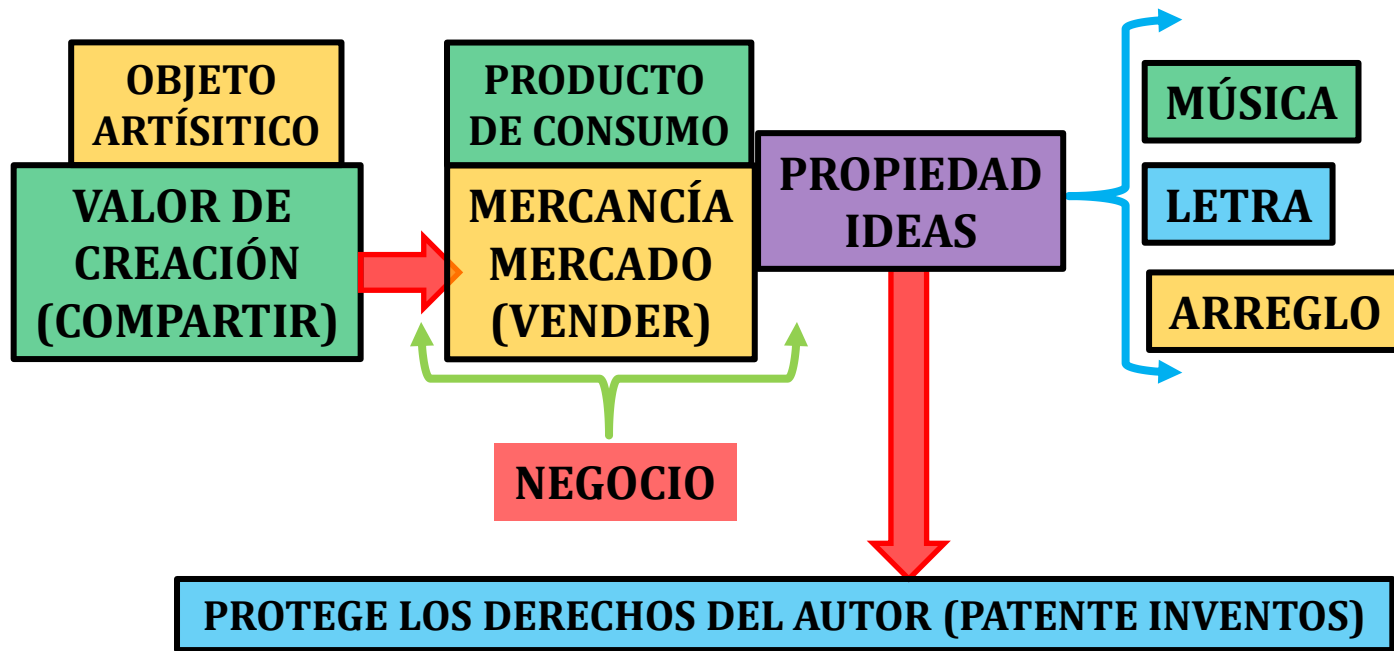

La Industria de la música MPU

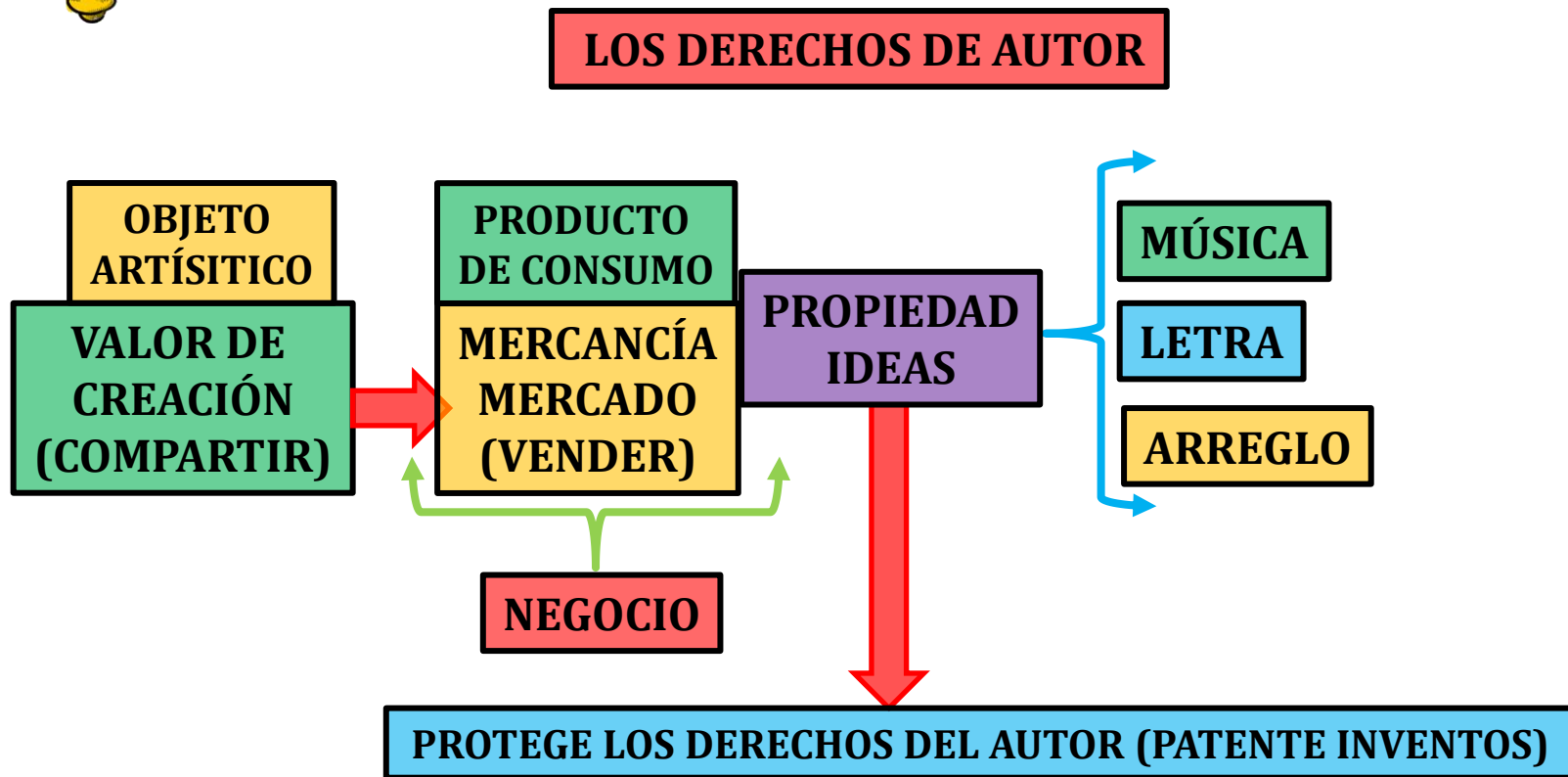
DERECHOS DE AUTOR

SGAE: LOS DERECHOS DE AUTOR

La Industria de la música MPU

RECONOCIMIENTO DE LA AUTORÍA (LEY DE PROTECCIÓN INTELECTUAL)		
TIPOS DE RECONOCIMIENTO	MORAL Y PERSONAL. DURACIÓN ILIMITADA.	
	PATRIMONIAL O EXPLOTACIÓN DE LA OBRA (SGAE) DURACIÓN LIMITADA <u>70 AÑOS</u> <u>DESPUÉS MUERTE AUTOR</u>	
PROTECCIÓN JURÍDICA		
TIPOS DE PROTECCIÓN JURÍDICA	DE LA OBRA (CREADOR)	
	PARA EL SOPORTE (DUEÑOS DEL PRODUCTO)	GRABACIÓN ESTUDIO (DISCOGRÁFICA)
		PARTITURA (EDITORIAL)
<u>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES ESPAÑOLES SGAE</u>		
GESTIONA LOS BENEFICIOS DERIVADOS DE LOS DERECHOS DE AUTOR DE LOS ASOCIADOS (REGISTRADOS CON CUOTA ANUAL)		
SALVEDADES (EXENTOS DE PAGAR) PARA ASEGURAR LA TRANSMISIÓN DE CULTURA		
CITAS	FINES EDUCATIVOS (MATERIALES DIDÁCTICOS)	