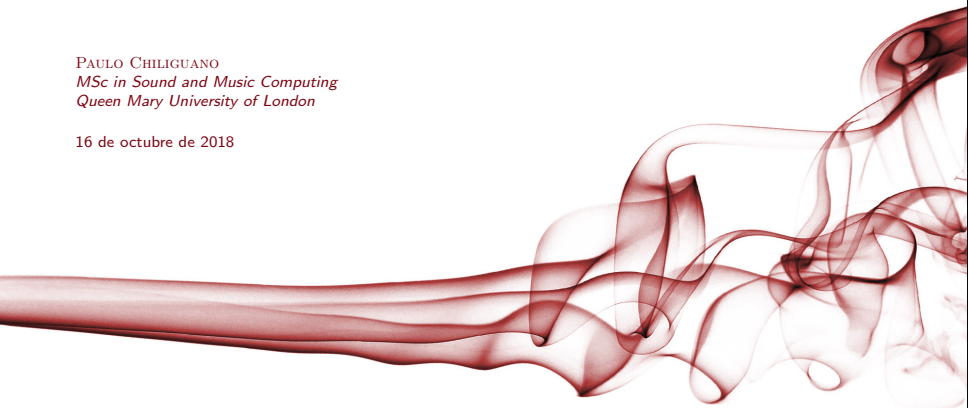

Planeación y desarrollo de carrera en Music Business

PAULO CHILIGUANO
MSc in Sound and Music Computing
Queen Mary University of London

16 de octubre de 2018

Contenido

Introducción

Productos musicales

- Promoción de productos musicales

Librerías de producción musical

Opciones de carrera

- Carreras relacionadas
- Emprendimiento

Desarrollo de carrera

Ejemplos de emprendimientos

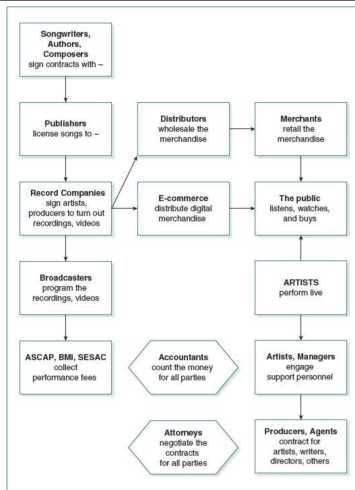
La industria musical está en continua evolución pero los fundamentos del negocio son constantes:

- ▶ Creación
- ▶ Publicación
- ▶ Márketing
- ▶ Distribución
- ▶ Ventas

La tecnología digital ha hecho de la música un negocio para emprendedores debido al acceso a producción asequible y distribución con menos requerimientos de manufactura y distribución física.

Music Business

Sistema y principales subsistemas [1]

Productos musicales

Bienes y música impresa

- ▶ Instrumentos de teclado acústicos y electrónicos
- ▶ Instrumentos de viento, bronce, percusión y cuerda
- ▶ Equipamiento de grabación y amplificación
- ▶ Productos basados en computador y productos electrónicos
- ▶ Video juegos [2] (Guitar Hero, Rock Band)

Teclados

Ofrecen una amplia variedad de combinación de sonidos

MIDI

Interfaz digital de instrumentos musicales

La estandarización de MIDI permite la comunicación entre diferentes instrumentos electrónicos de manera fácil y con un menor costo.

Promoción de productos musicales

La inversión se respalda en los recursos de manufactura

- ▶ Ad cooperativo: el costo de la publicidad es compartido entre el manufacturador y vendedor.
- ▶ Epocas de rebajas (Black Friday).
- ▶ Convenciones, encuentros profesionales y clínicas musicales.

Librerías de producción musical

Efectos de sonido y música originales

Cue

Cada uso que se le da requiere licenciamiento para un proyecto en específico.

Algunas librerías "gratuitas" hacen dinero mediante regalías (TV, radio) y licencias mecánicas.

Opciones de carrera

Considerar los múltiples puntos en que se interseca la música con la industria del entretenimiento

---

- ▶ Creativos
- ▶ Directores y productores
- ▶ Intérpretes
- ▶ Educadores
- ▶ Radio, TV, Cine, Video juegos

Carreras relacionadas I

Mayores oportunidades para quienes aman la música y la tecnología

Ingenierio de audio

Profesionales con bases de ingeniería eléctrica, física, audiología, acústica y ciencias de la computación.

Se involucran en la investigación y desarrollo de equipos de audio, diseño de estudios, mastering, mantenimiento, y mezcla de sonido.

Inventores/Reparadores de instrumentos

Personas interesadas en la Física del sonido, acústica, y electrónica.

Existe escasez de personal de mantenimiento de teclados electrónicos. Tener formación musical es una ventaja.

Carreras relacionadas II

Mayores oportunidades para quienes aman la música y la tecnología

---

Desarrolladores de música en línea

Individuos talentosos para subir y mantener sitios web, codificar música, manejo de contenido y experiencia de usuario, y soporte técnico.

Conocimiento en música y estadística permiten posicionarse como analista en compañías de cualquier tamaño.

Emprendimiento

Acompañado de destrezas en contabilidad, márketing, operaciones y el arte de vender

- ▶ ¿Cuál es el producto/servicio planeado? [3]
- ▶ ¿Quién dirigirá la compañía?
- ▶ ¿Qué recursos se necesitan?
- ▶ ¿Quiénes son los consumidores y cómo se va a llegar a ellos?
- ▶ ¿Cuál es el tamaño del mercado objetivo y qué tan rápido está creciendo?
- ▶ ¿Cómo se distribuirá el negocio o servicio?
- ▶ ¿Cuál es el panorama competitivo y regulatorio?
- ▶ ¿Cuándo la compañía producirá retorno de inversión?
- ▶ ¿Cómo se ven afectados los inversores si se aumenta el capital?
- ▶ ¿Cuál es el plan de contingencia si el negocio va mal?

The Audio Bar

Fundado por Lucas Mengual (Argentina)

Los proyectos están libres de regalías. Los conjuntos de samples están complementados de tips y video tutoriales.

PROJECT FILES   SAMPLEPACKS   EDM/HOUSE CONTACTS   FREE DOWNLOADS   BLOG   ABOUT   [Sign up!](#)   CART (0)

Ableton Live Project Files

Berghain
Genre: Techno

- 125 BPM
- 17 Audio Files
- 7 MIDI Files
- 7 NI Massive Presets
- iZotope 8, Kickstart, and FabFilter plugins
- BONUS Samplepack

[£9.99 ON SALE](#)

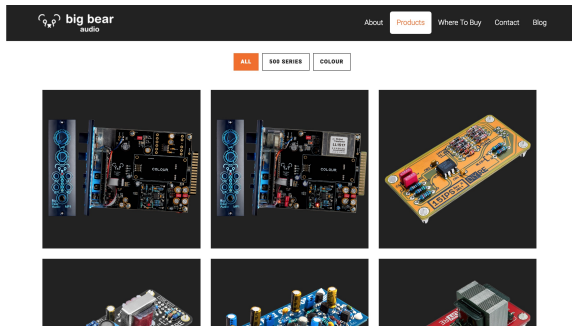
The Shape
Genre: Tech House

- 125 BPM
- 22 Audio Files
- 5 MIDI Files
- 5 Presets (NI Massive and Spire)
- FabFilter plugins

[£14.99 LEARN MORE](#)

<https://www.theaudiobar.org/>

Inversión y manufactura de equipamiento de audio profesional.

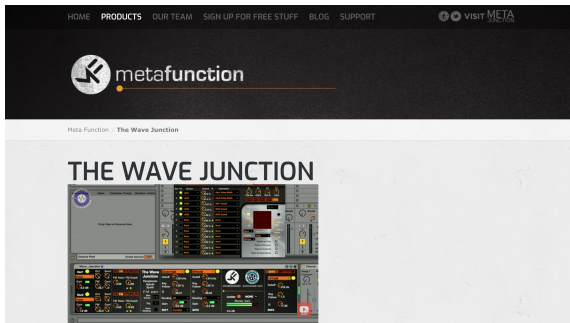
<http://bigbearaudio.com/>

Metafunction

Fundado por Phelan Kane (UK)

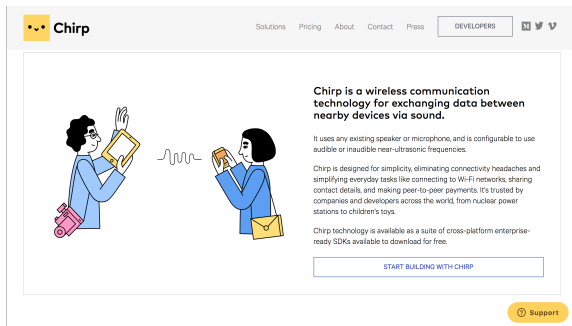
Creación de dispositivos Max For Live (M4L), packs, racks y plugins.

<http://metafunction.co.uk/>

Disponible en Software Developer Kit (SDK).

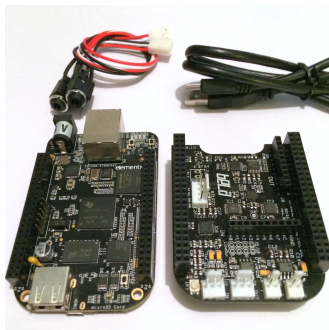
<https://chirp.io/>

Bela

Lanzada por el Laboratorio de Instrumentos Aumentados (QMUL)

Plataforma para creación de audio responsivo y aplicaciones interactivas

<https://bela.io/>

D. Baskerville, *Music Business Handbook and Career Guide*. MUSIC BUSINESS HANDBOOK AND CAREER GUIDE, SAGE Publications, 2006.

D. Passman, *All You Need to Know About the Music Business*. RosettaBooks, 2011.

E. Ries, *The Lean Startup*. 2018.