

I.A. en la Industria Musical

La inteligencia artificial (IA) está revolucionando todos los sectores, y la industria musical no es una excepción. La incorporación de la IA se está integrando en el día a día de los profesionales del sector, automatizando tareas repetitivas, optimizando procesos y ofreciendo herramientas que potencian la creatividad y la eficiencia en cada área.

por Carles Reixach Fonoll

© **EUMES** Escuela de Música Avanzada y Sonido. 2025

Perfiles que incorporan IA

Artistas y creadores: La IA puede generar ideas musicales, letras y patrones rítmicos, así como ayudar en la mezcla y masterización. También facilita la transcripción de partituras y la organización de bibliotecas de sonido.

Producción y técnica: Los productores musicales y diseñadores de sonido pueden utilizar la IA para la generación de texturas sonoras únicas, ajustes automáticos de mezcla y masterización, limpieza de audio, y además, la IA simplifica la clasificación de archivos y la predicción acústica en recintos.

Gestión y negocios: Los gerentes y promotores pueden automatizar la programación de publicaciones, la gestión de contratos y la organización de giras. Herramientas como los algoritmos de análisis de datos permiten descubrir tendencias y talentos, optimizando las decisiones estratégicas.

Marketing y comunicación: La IA acelera la creación de contenidos visuales y textuales y optimiza campañas publicitarias mediante la segmentación de audiencias. También puede monitorizar menciones en las redes sociales y responder automáticamente a preguntas frecuentes.

Perfiles que incorporan IA

Industria discográfica: Automatiza la distribución de música, gestiona los derechos de autor (regalías) y analiza el rendimiento de los lanzamientos. Además, las herramientas de predicción ayudan a identificar tendencias y optimizar el rendimiento de los lanzamientos.

Directo y eventos: Los promotores y técnicos pueden utilizar la IA para crear cronogramas, gestionar entradas y controlar efectos visuales y sonoros en tiempo real. También se pueden prever problemas logísticos y optimizar las rutas de las giras.

Educación y consultoría: Los educadores pueden personalizar la enseñanza y evaluar automáticamente las tareas de los estudiantes. Los consultores utilizan la IA para diseñar estrategias basadas en el análisis de datos.

Legal y administrativo: Abogados y contables pueden automatizar la redacción de contratos, rastrear infracciones de derechos de autor y gestionar eficientemente los pagos de regalías.

Aplicaciones de IA

La IA está transformando la forma en que vivimos y trabajamos. Las aplicaciones de IA son diversas y están impactando en todas las industrias.

LLM = Grandes Modelos de Lenguaje

Entrenamiento de LLMs

El entrenamiento se basa en alimentarlos con bibliotecas inmensas de texto (libros, sitios web, artículos, redes sociales). Aprenden a "predecir" la siguiente palabra en función del contexto previo utilizando redes neuronales "Transformers".

Funcionamiento de LLMs

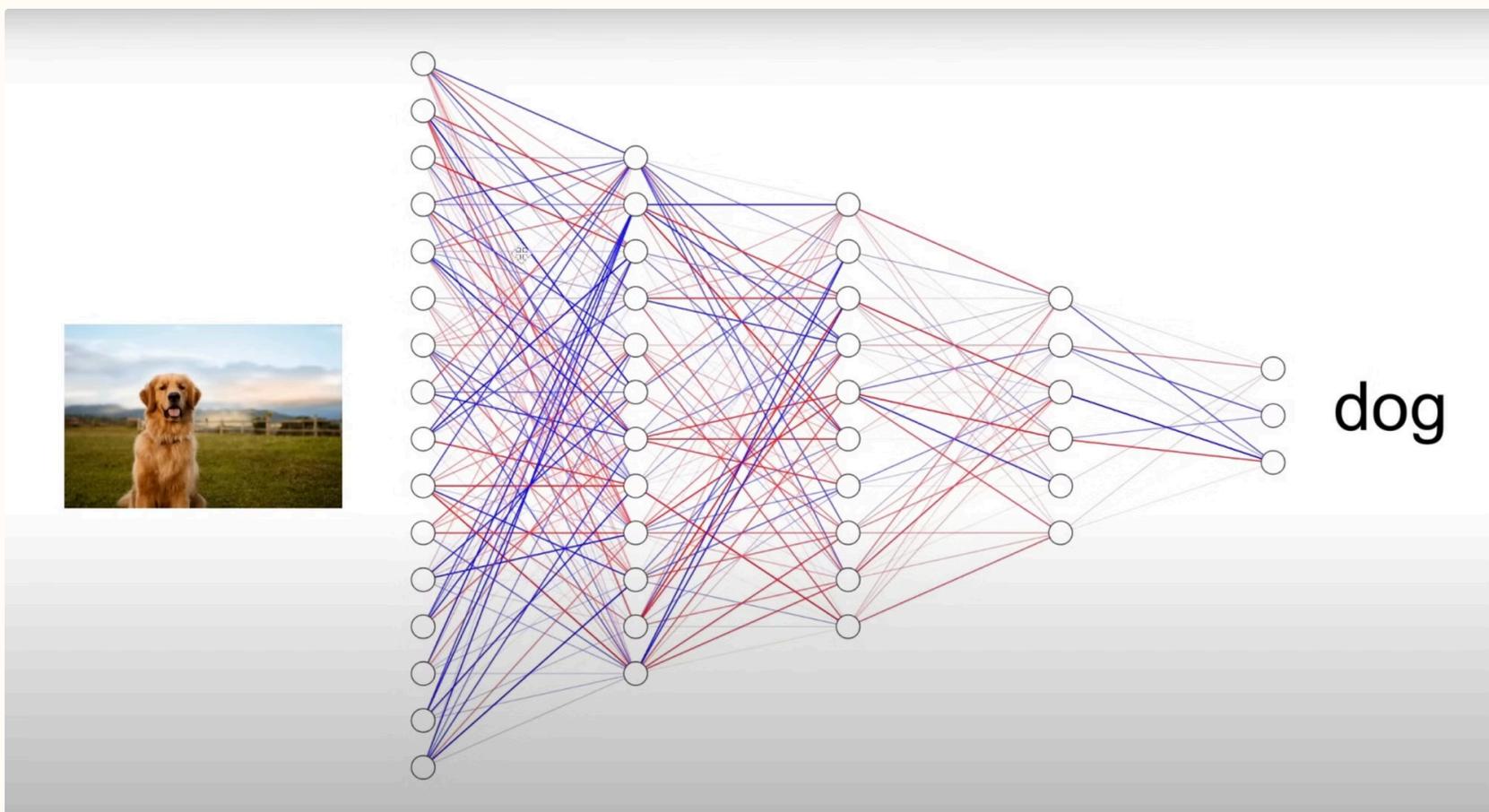
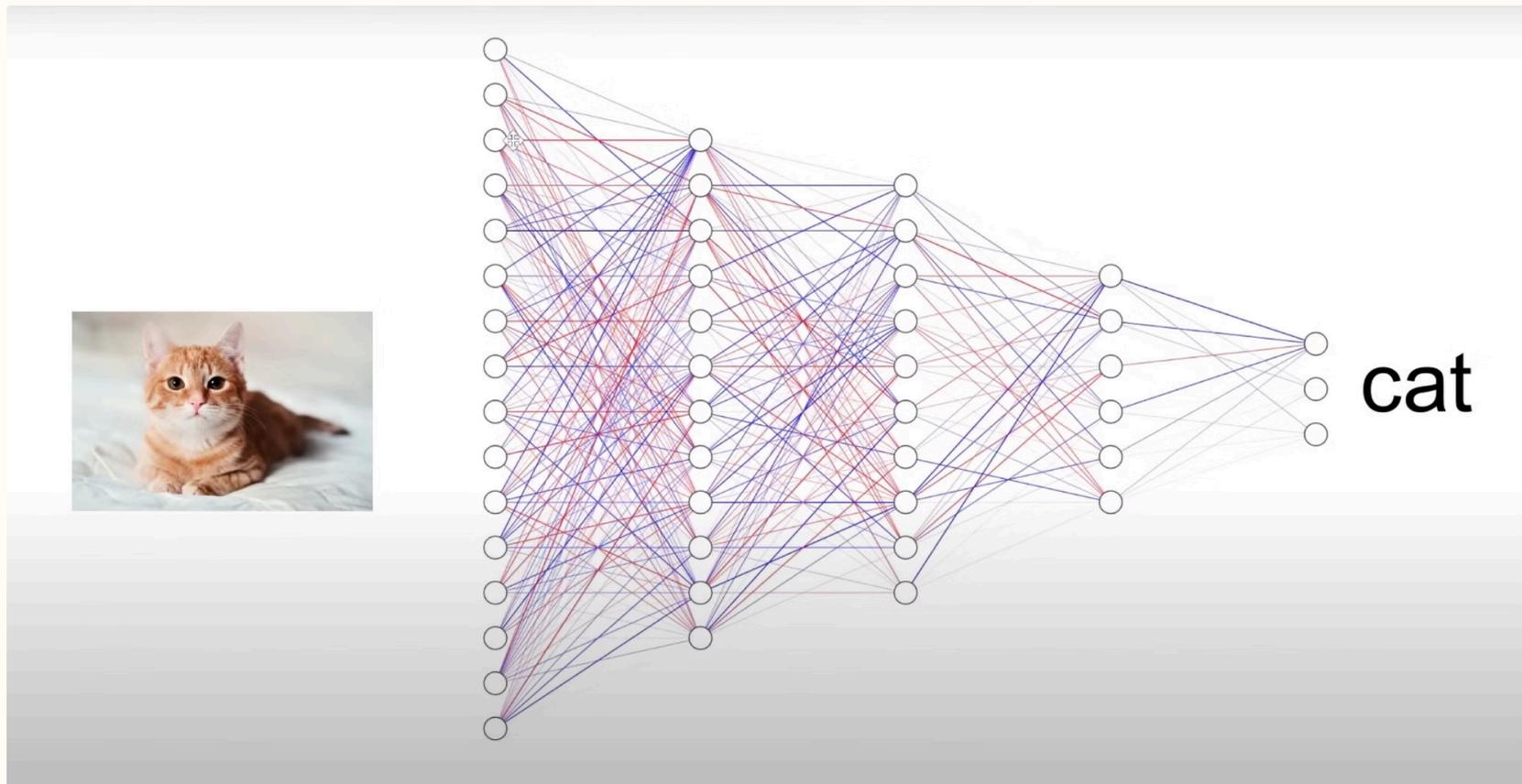
Su habilidad principal es predecir la siguiente palabra en una oración. Esta capacidad les permite realizar tareas como responder preguntas, redactar textos y traducir idiomas. Imaginemos un modelo que predice la palabra más probable dada la información previa.

Capacidades de LLMs

Tienen capacidades sorprendentes. Pueden responder preguntas sobre ciencia, historia, tecnología; redactar textos coherentes; traducir idiomas; ayudar a programadores; e incluso analizar el tono de un comentario.

Redes Neuronales: Un Mundo de Conexiones

LLM (Modelos de Lenguaje de Gran Tamaño)

ChatGPT

Multimodal, con capacidad para interpretar imágenes y generar respuestas en formato auditivo. Incluye funciones como la creación de imágenes y ChatGPT personalizados.

Gemini

Ofrece modelos personalizados, interpretación multimodal y creación de imágenes. Se destaca por sus Gems configurables para tareas específicas.

Claude

Especializado en codificación web y de juegos, con herramientas como Canva for Coding y Screen Control para interacción avanzada.

¿Qué es un Prompt?

Definición

Un prompt es la entrada de texto o instrucción que se le da a un sistema de IA para generar una respuesta o realizar una tarea.

Importancia

Es como una receta para la inteligencia artificial, guiando su proceso de pensamiento y generación de respuestas.

Aplicación

Un prompt bien diseñado puede mejorar significativamente la calidad y relevancia de las respuestas de la IA.

Pregunta: ¿Qué es un prompt y cuál es su importancia?

Un prompt es la entrada de texto o instrucción que le das a un sistema de IA para generar una respuesta o realizar una tarea.

Es como una receta para la inteligencia artificial.

Por ejemplo, si escribes **"Crea una canción"**, la IA no tendrá suficiente información para desarrollar algo específico.

Ahora, observa cómo cambia el resultado con un buen prompt:

"Eres un compositor experimentado. Escribe la letra de una canción de género pop con un tono optimista, que hable sobre superar obstáculos e incluya un estribillo pegadizo con la frase 'rompiendo los límites!'"

Este prompt proporciona a la IA un contexto claro, un objetivo específico y un formato bien definido. Como puedes ver, la claridad y precisión son esenciales para obtener resultados creativos y útiles para un artista musical.

Pasos clave para prompts efectivos

- 1 Asignar un rol**

Da contexto y enfoque a la IA asignándole un papel específico.
- 2 Asignar la tarea**

Especifica claramente lo que necesitas que haga la IA, incluyendo detalles particulares.
- 3 Asignar el tono de voz**

Define el estilo de comunicación deseado para alinear la respuesta con tus necesidades.
- 4 Proponer el formato**

Indica cómo quieres que se presente la respuesta (listas, gráficos, resúmenes, etc.).
- 5 Proporcionar ejemplos**

Ofrece muestras claras y relevantes para guiar mejor a la IA.
- 6 Proporcionar contexto**

Agrega detalles que ayuden a la IA a comprender mejor la situación y generar resultados más precisos.

Ejemplo de prompt adecuado

Aquí tienes un ejemplo completo de un prompt, incorporando los 6 elementos clave:

[ROL] + [TAREA] + [TONO DE VOZ] + [FORMATO] + [EJEMPLOS] + [CONTEXTO]

PROMPT:

[ROL] Eres un gerente musical profesional con experiencia en estrategias de crecimiento para artistas emergentes.

[TAREA] Crea un plan de acción para aumentar la visibilidad y la base de fans de un artista emergente en el ámbito del pop independiente.

[TONO DE VOZ] Utiliza un tono motivador y estratégico, con consejos claros y fáciles de seguir.

[FORMATO] Proporciona el plan en formato de pasos, incluyendo acciones específicas para redes sociales, estrategias de colaboración y pasos para captar la atención de medios especializados.

[EJEMPLOS] Ejemplo:

1. **Redes Sociales:** Publica contenido auténtico y consistente. Ejemplo: videos cortos en torno a la creación de tu música.
2. **Colaboraciones:** Trabaja con un artista con una audiencia complementaria. Ejemplo: lanza una colaboración acústica en YouTube.
3. **Medios:** Envía un press kit profesional a blogs de música indie y radios locales con tu nueva canción.

[CONTEXTO] El artista ha publicado un EP reciente, tiene una audiencia pequeña pero fiel en Instagram (unos 2.000 seguidores) y quiere preparar el lanzamiento de su primer álbum para llegar a un público más amplio.

El Método ASPECCT

El método ASPECCT es un enfoque estructurado para crear prompts efectivos, optimizando la interacción con modelos de lenguaje. Cada elemento del acrónimo representa un componente clave para guiar a la IA hacia respuestas más precisas y relevantes.

Ejemplo de Prompt ASPECT:

Desarrollo de un plan estratégico para promocionar a un artista musical independiente

ACCIÓN:

Crear un plan de marketing de contenido para Instagram y TikTok para promocionar a un artista musical independiente, con el objetivo de aumentar en un 30% el número de seguidores y mejorar la interacción con su comunidad en tres meses.

PASOS:

1. Definir el público objetivo:

- Edad: 18-35 años.
- Intereses: Música independiente, conciertos, listas de reproducción de Spotify y cultura alternativa.
- Ubicación: Enfoque en el mercado local para facilitar la asistencia a eventos en vivo, con una expansión progresiva a nivel regional.

2. Investigar tendencias:

- Analizar los hashtags más populares relacionados con artistas emergentes (#NuevasMúsicas, #ArtistaIndependiente).
- Identificar formatos atractivos en TikTok e Instagram, como videos cortos en acústico, detalles de la producción musical y momentos de la vida cotidiana del artista.

3. Crear un calendario de contenido (3 meses):

- Lunes:** Publicación de una historia interactiva: "Elige el próximo tema que tocaré en acústico".
- Miércoles:** Video de 30 segundos del artista trabajando en su estudio (detrás de escena).
- Viernes:** Publicación de un nuevo tema o cover, con llamada a la acción: "Escúchalo en Spotify".
- Domingo:** Pregunta a la comunidad: "¿En qué lugar te gustaría que diera un concierto?".

4. Estrategias de interacción:

- Organizar un concurso mensual donde los seguidores puedan ganar una entrada exclusiva para un concierto íntimo.
- Respuestas personalizadas a los comentarios de los seguidores para generar cercanía.
- Uso de TikTok Live para mostrar versiones acústicas o hablar con los fans.

5. Evaluar el rendimiento:

- Métricas clave:**
  - Aumento del número de seguidores.
  - Porcentaje de interacción en las publicaciones.
  - Clics en los enlaces hacia plataformas de streaming (Spotify, YouTube).
  - Número de asistentes a los eventos promocionados.
- Reajustar la frecuencia y el formato de las publicaciones según las métricas obtenidas.

PERSONA:

Actúa como un experto en marketing digital para artistas musicales independientes, con una amplia experiencia en la creación de estrategias para redes sociales.

EJEMPLOS:

- TikTok:** Video corto titulado: "Así creé mi último sencillo" con detalles de los instrumentos utilizados.
- Historias de Instagram:** Encuesta: "¿Preferís acústico o electrónico para mi próximo sencillo?".
- Reels:** Clip del artista interpretando una versión especial de un éxito conocido, pidiendo sugerencias para la siguiente versión.
- Concurso:** "Etiqueta a tres amigos que amen la música indie. ¡Puedes ganar una entrada VIP para mi próximo concierto!".

CONTEXTO:

El artista busca hacerse un lugar dentro de la escena musical independiente, conectando con un público joven y creativo que valora la cercanía y la autenticidad. Sus canciones tienen una estética acústica y lírica, y sus actuaciones se basan en pequeños espacios íntimos. Su presencia en redes sociales es un vehículo para amplificar su alcance y reforzar su marca personal.

RESTRICCIONES:

- Mantener una estética coherente y alineada con el estilo del artista (acústico, auténtico y cercano).
- Asegurarse de que todo el contenido tenga alta calidad de audio y video.
- Priorizar formatos verticales (historias y reels) optimizados para Instagram y TikTok.
- Utilizar un máximo de tres hashtags por publicación que sean relevantes y específicos (#MúsicaIndependiente, #NuevoArtista, #VibrasAcústicas).

PLANTILLA:

Resumen del Público Objetivo:

Breve descripción del público objetivo con datos demográficos e intereses.

Calendario de Contenido Mensual:

Tabla con las fechas y el tipo de publicación para cada día.

Estrategias de Interacción:

Lista de ideas específicas para interactuar con el público.

Métricas Clave y Objetivos:

Definición de métricas para evaluar el éxito y los objetivos cuantitativos.

Multimodalidad

ChatQPT

- Multimodal
- Modo de Voz
- Crear Imágenes
- Canva GPT
- Modelo de Razonamiento O1
- ChatGPT Personalizados

Gemini

- Gemini Personalizados
- Multimodal
- Crear Imágenes
- Gems Personalizados
- Compartir Pantalla (Google AI Studio)

Claude

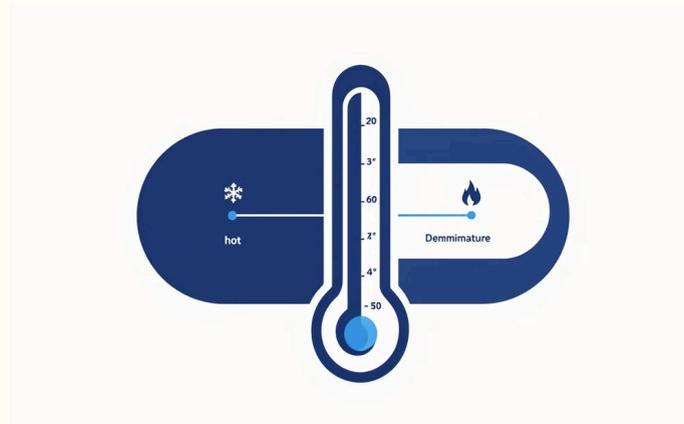
- Canva para Codificación Web
- Canva para Codificación de Juegos
- Control de Pantalla

IA Personalizada: Descubre el Potencial

Instrucciones del sistema

Guían el comportamiento de la IA, determinan su personalidad, estilo y ámbito de experiencia.

Temperatura:

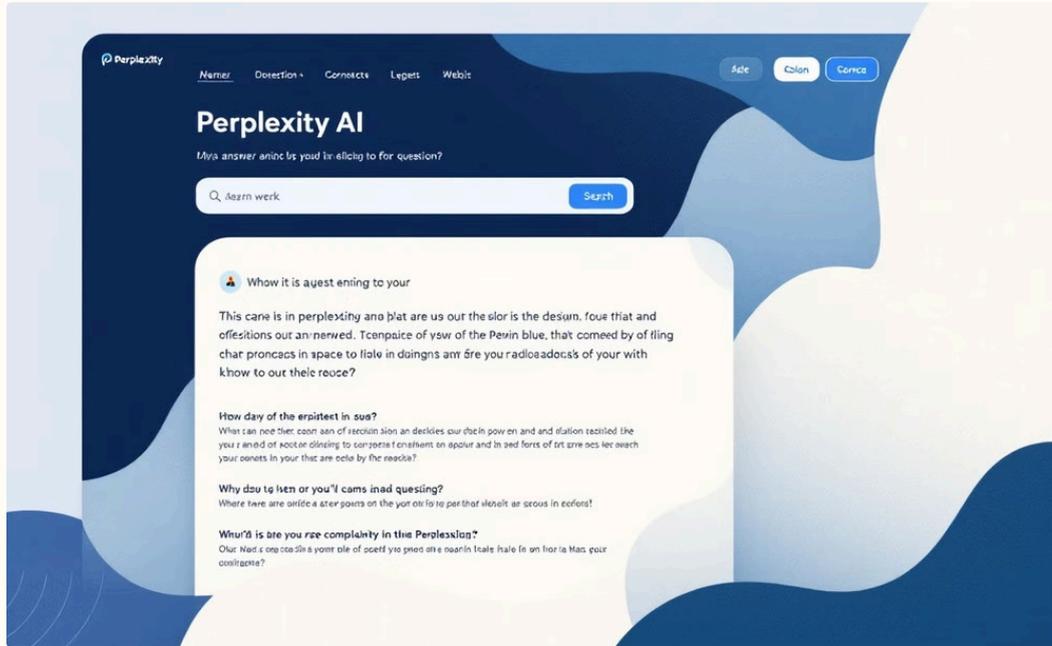
Ajusta la creatividad e imprevisibilidad. Baja: respuestas coherentes; Alta: creativas y sorprendentes.

Ajuste Fino de Datos:

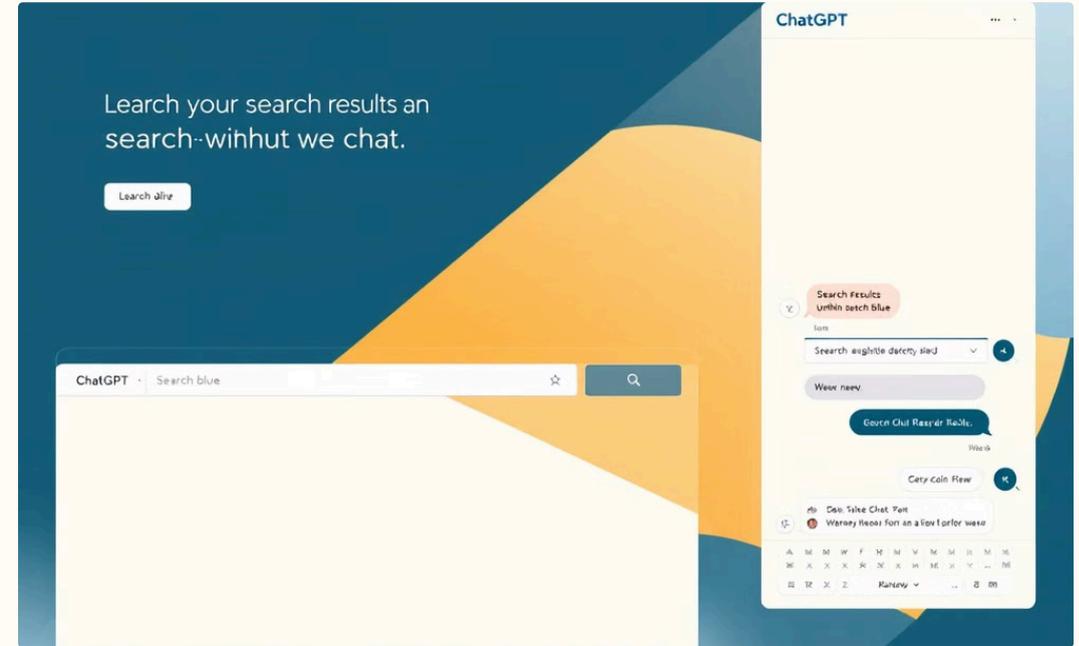
Proporciona datos específicos (documentos, textos, archivos o código) para aprender y convertirse en experto.

Buscadores de IA

Perplexity

Perplexity utiliza inteligencia artificial para ofrecer respuestas precisas y completas. Se destaca por su capacidad de comprender el contexto y la intención de las preguntas.

ChatGPT / Gemini

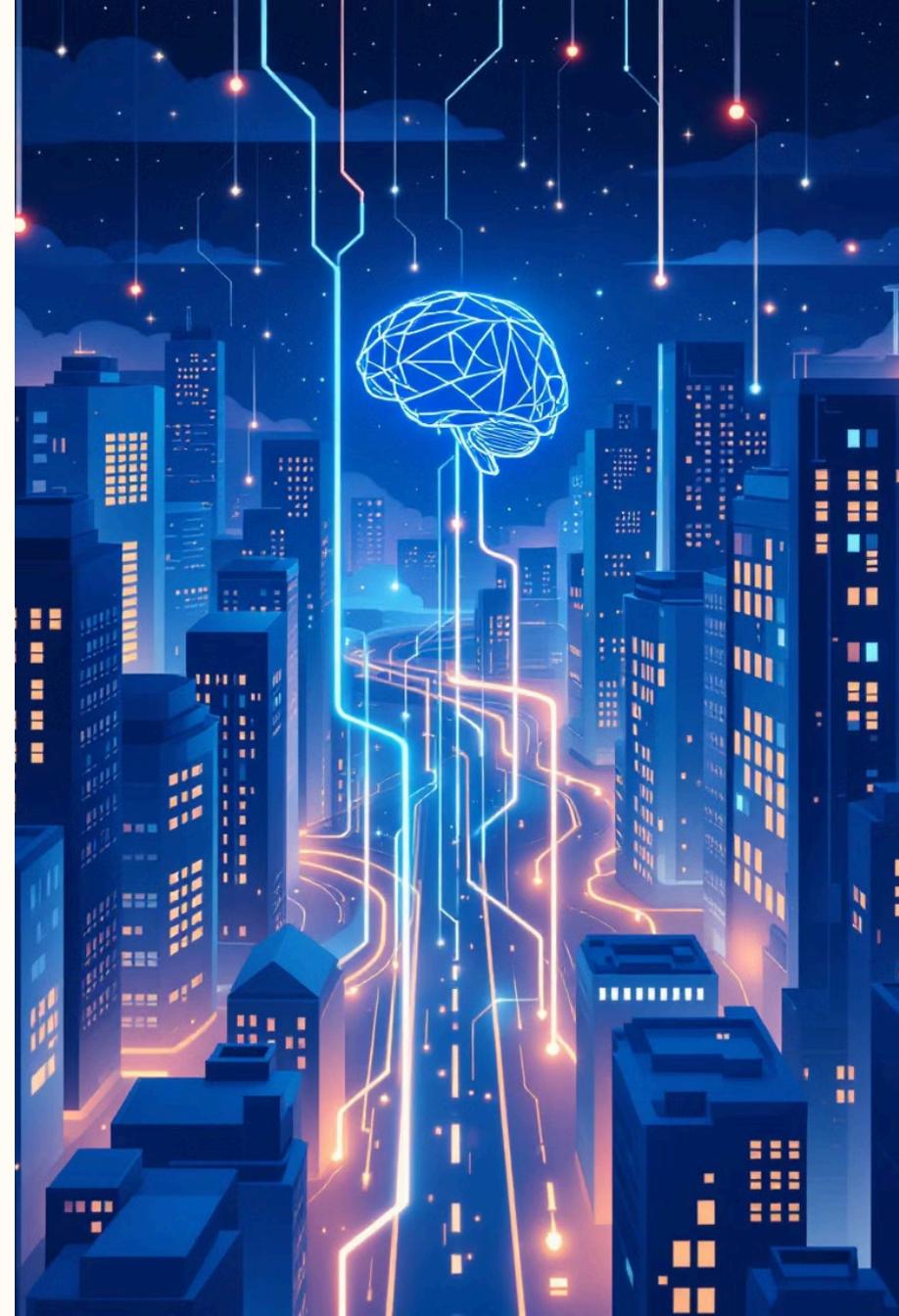
ChatGPT y Gemini integran la búsqueda en la red, permitiendo a los usuarios encontrar información y obtener respuestas en una sola interfaz.

Tecnología RAQ (Retrieval Augmented Generation)

NotebookLM Google

La innovadora tecnología RAG (Retrieval Augmented Generation) fusiona la potencia de la recuperación de información con la destreza de la generación de lenguaje.

Estos modelos RAG pueden bucear en vastos conjuntos de datos, como bases de conocimiento o documentos, para ofrecer respuestas más completas y enriquecedoras.

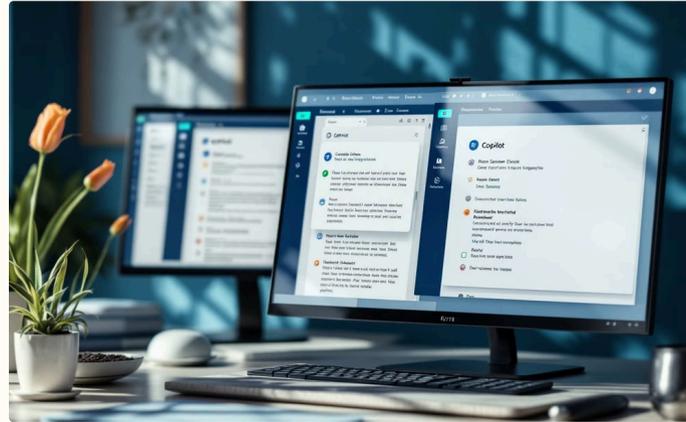

Ofimática con IA integrada

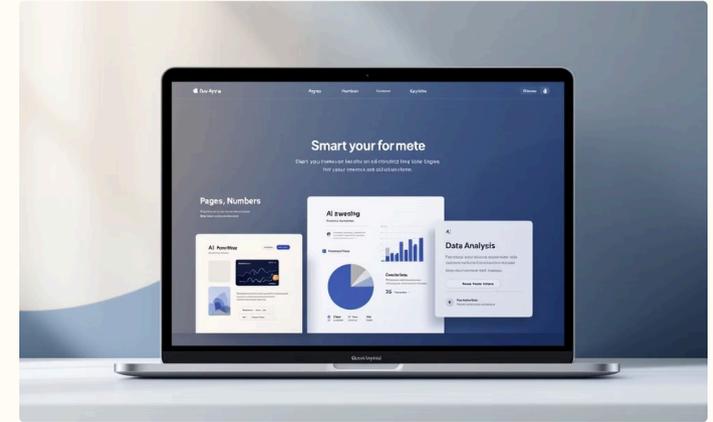
Gemini para Google Workspace

Integración con Drive, Correo, Hojas de cálculo, Documentos, Calendario, Presentaciones y Vídeos para aumentar la eficiencia.

Microsoft Copilot

Soluciones inteligentes en las aplicaciones de productividad como Word, Excel y PowerPoint.

Apple Intelligence

Funciones inteligentes en Pages, Numbers y Keynote para mejorar la productividad.

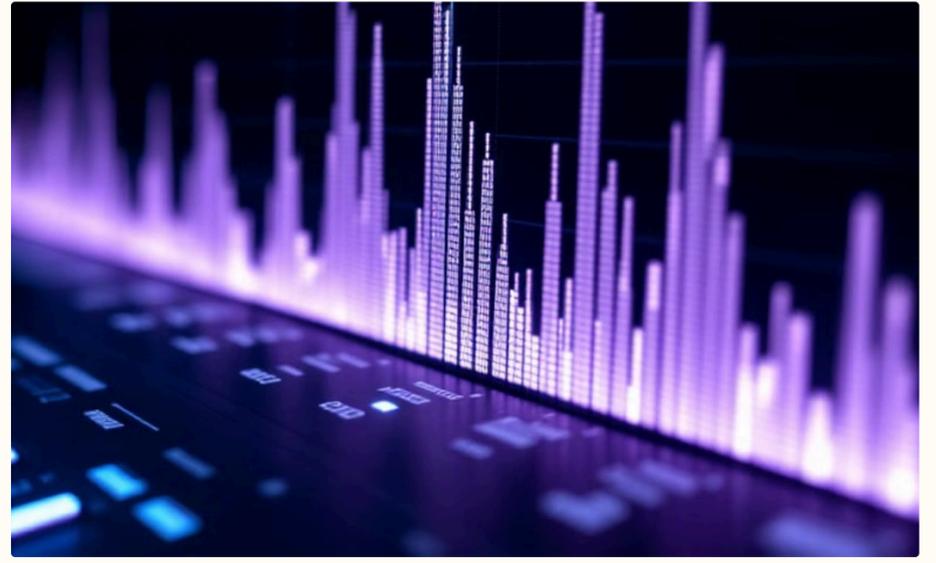
Creación de Música con IA

COMPOSITORES

AIVA / Orb Composer / Magenta

Herramientas especializadas en la composición de partituras MIDI que luego se pueden editar dentro de los DAW. Actualmente los DAWs más importantes ya incorporan algún tipo de ayuda a la composición.

INSTRUMENTOS / DISEÑO DE SONIDO

VoiceAI / Eleven Labs / Sunplant / LALAL

Herramientas para el diseño de sonido y la creación / reinterpretación de instrumentos musicales innovadores.

GENERADORES DE MÚSICA

Suno / Mureka / Udio

Generan música a partir de descripciones de texto. Estas herramientas permiten crear música nueva o modificar/remezclar composiciones existentes aportando creatividad.

MIX / MASTERING

Izotope / Neutron / Landr

Herramientas para realizar o ayudar en las tareas de Mix & Mastering.

PRODUCCIÓN VIA PROMPTS

Music FX / Diff-A-Riff

Creación musical con la ayuda de prompts para pistas, creación de música / acompañamientos en tiempo real.

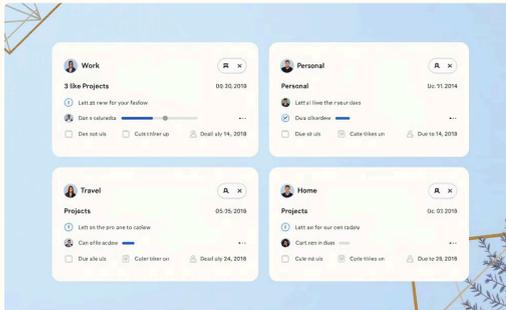

DAWS BASADAS EN I.A.

RipX / WavTool

DAWS que incorporan varias herramientas de IA integradas tanto para componer, diseñar sonidos o asistir al creador en tiempo real.

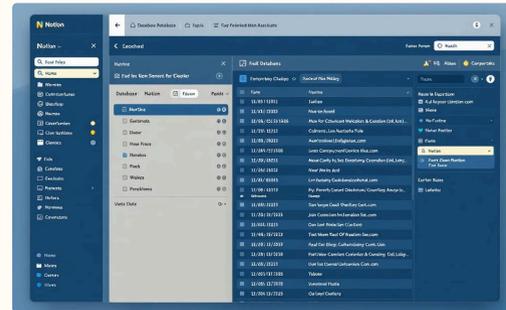
Herramientas para la gestión de proyectos con IA

Asana

Organización de tareas y proyectos.

<https://www.asana.com>

Notion

Notas, bases de datos, proyectos, documentos.

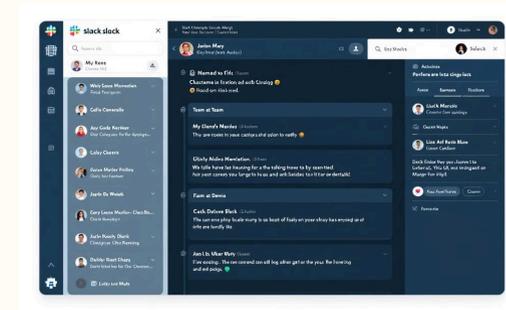
<https://www.notion.com>

Trello

Gestión de proyectos, trabajo en equipo.

<https://www.trello.com>

Slack

Comunicación y colaboración para equipos.

<https://www.slack.com>

Herramientas para la gestión de proyectos

IA para conectar con sellos discográficos

- **SubmitHub:** Plataforma que permite a los artistas enviar sus canciones a blogs, curadores de listas de reproducción y sellos discográficos, con garantía de comentarios y un proceso rápido. (UPF BCN) <https://www.submithub.com/>
- **Label Radar:** Herramienta que conecta a los artistas con sellos discográficos a través de un sistema de envío simplificado y un algoritmo que garantiza que los profesionales escuchen el contenido enviado. <https://www.labelradar.com/>

Booking

- **Booking Agent:** Una plataforma que automatiza el proceso de gestión de reservas para artistas, promotores y managers. Permite gestionar solicitudes de reservas, coordinar giras, negociar contratos y organizar detalles logísticos desde un único espacio. Esta herramienta utiliza inteligencia artificial para optimizar el calendario, calcular costos y maximizar las oportunidades de reservas, ofreciendo a los usuarios una solución eficiente y simplificada para la gestión del booking. <https://booking-agent.io>

Plataformas Blockchain

- **Amplify:** Plataforma basada en blockchain que ayuda a los artistas y creadores a monetizar su música a través de enlaces inteligentes, además de proporcionar herramientas de análisis y conectar con los fans directamente. [Amplify.link](https://amplify.link)

Herramientas de análisis de datos y tendencias

Chartmetrics

Plataforma de análisis de datos que permite hacer seguimiento del impacto y las tendencias de los artistas en las plataformas de streaming, redes sociales y radio. Ayuda a descubrir oportunidades estratégicas mediante estadísticas detalladas.

<https://chartmetric.com>

Soundcharts

Herramienta que ofrece estadísticas en tiempo real sobre la presencia digital de los artistas, incluyendo datos de streaming, radio, redes sociales y listas de éxitos, ayudando a tomar decisiones informadas.

<https://soundcharts.com>

Feedly

Herramienta para centralizar y organizar fuentes de noticias y contenidos relevantes en un solo espacio, permitiendo estar al día de las últimas novedades del sector musical y de otras industrias.

<https://feedly.com/>

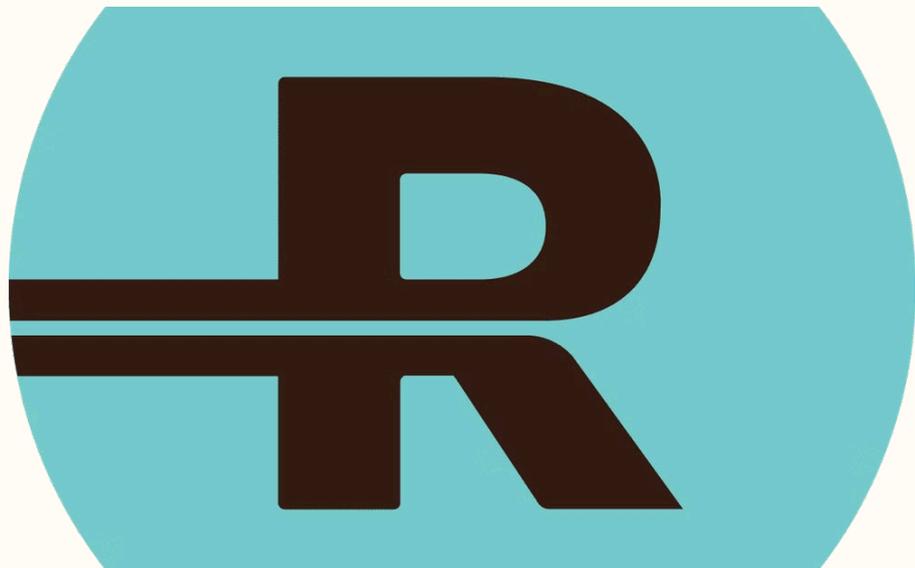

Ahrefs

Plataforma avanzada para el análisis de SEO y rastreo de palabras clave, ideal para optimizar la visibilidad de un proyecto musical en motores de búsqueda y aumentar el tráfico web.

<https://app.ahrefs.com/rank-tracker>

Herramientas para una gestión integral con IA

Roadie

- Ofrece distribución, administración de publicaciones y promoción.
- Incluye un equipo de relaciones con artistas para orientación personalizada.

<https://www.indieflow.me/>

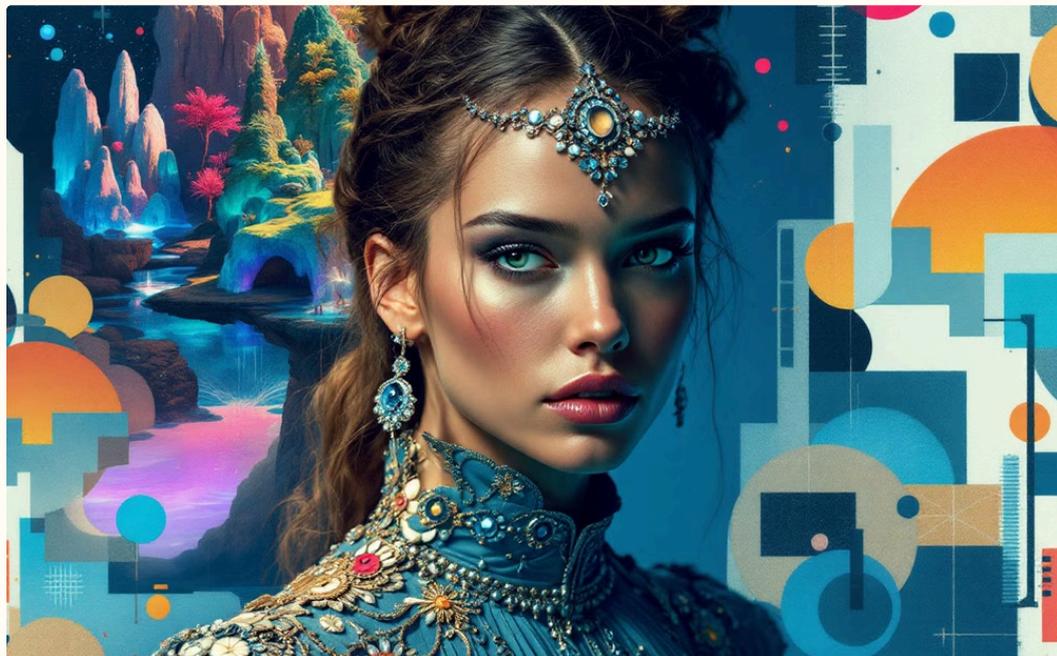

OneRPM

- Ofrece distribución, marketing personalizado y gestión de derechos.
- Utiliza tecnología patentada y análisis inteligentes.

<https://onerpm.com/es/>

Creación de Imágenes

GPT 4o / Midjourney

Midjourney / GPT 4o destacan por su capacidad de generar imágenes realistas y detalladas a partir de descripciones de texto. Permiten crear imágenes con un alto grado de fidelidad, adaptándose a diversos estilos artísticos, incluyendo la creación de obras abstractas o surrealistas.

Flux

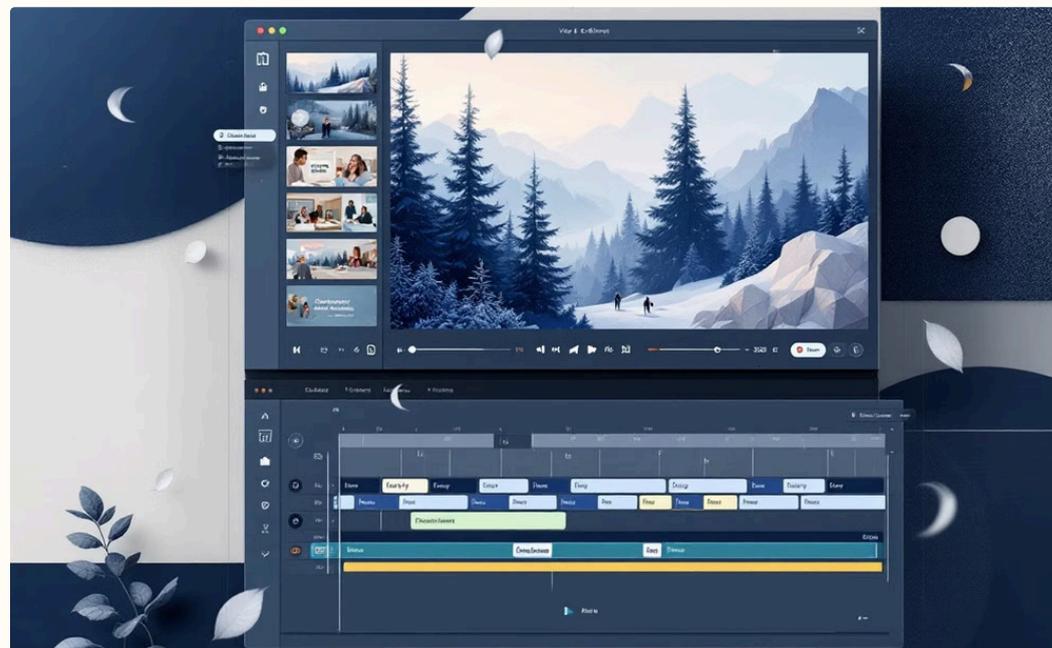
Flux es un potente motor de generación visual que ofrece un control preciso sobre la calidad y el estilo de las imágenes. Proporciona una amplia gama de opciones para personalizar el proceso creativo, desde la selección de estilos artísticos hasta la manipulación de detalles específicos.

Creación de Vídeos

Sora / Veo / Kling / Minimax / Hailuo / Runway

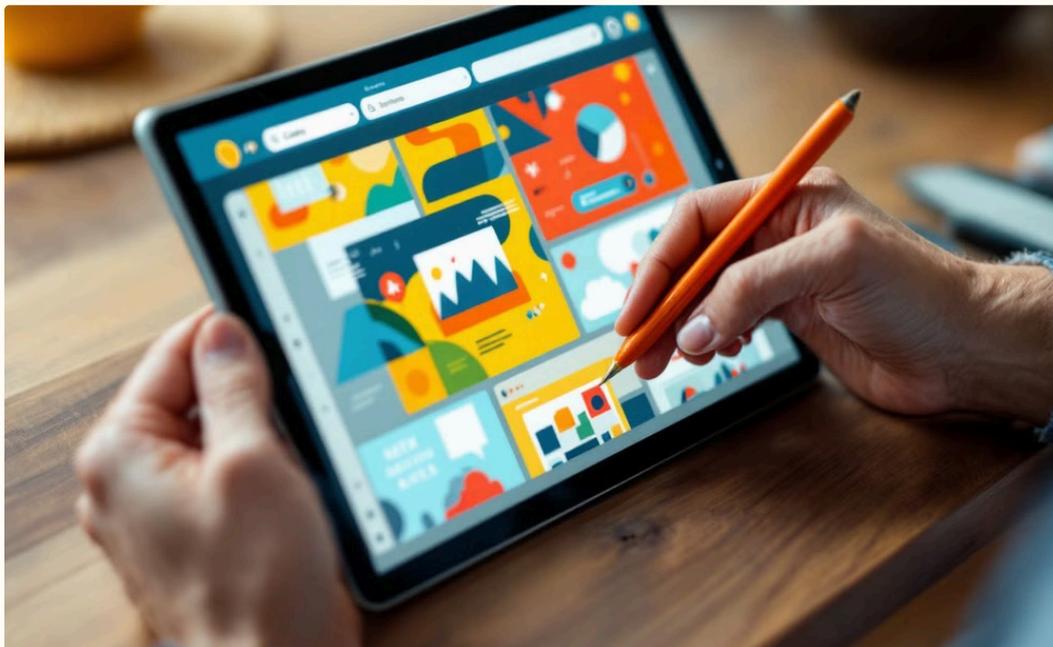
Generan vídeos a partir de prompts o imágenes. Los prompts describen la escena, los personajes y las acciones.

Google Vids / Invideo

Creación de vídeos con guión, incorporando texto, voz en off, música y transiciones.

Diseño

Canva

Herramienta de diseño gráfico intuitiva con plantillas y recursos para crear contenido visual atractivo.

Recraft

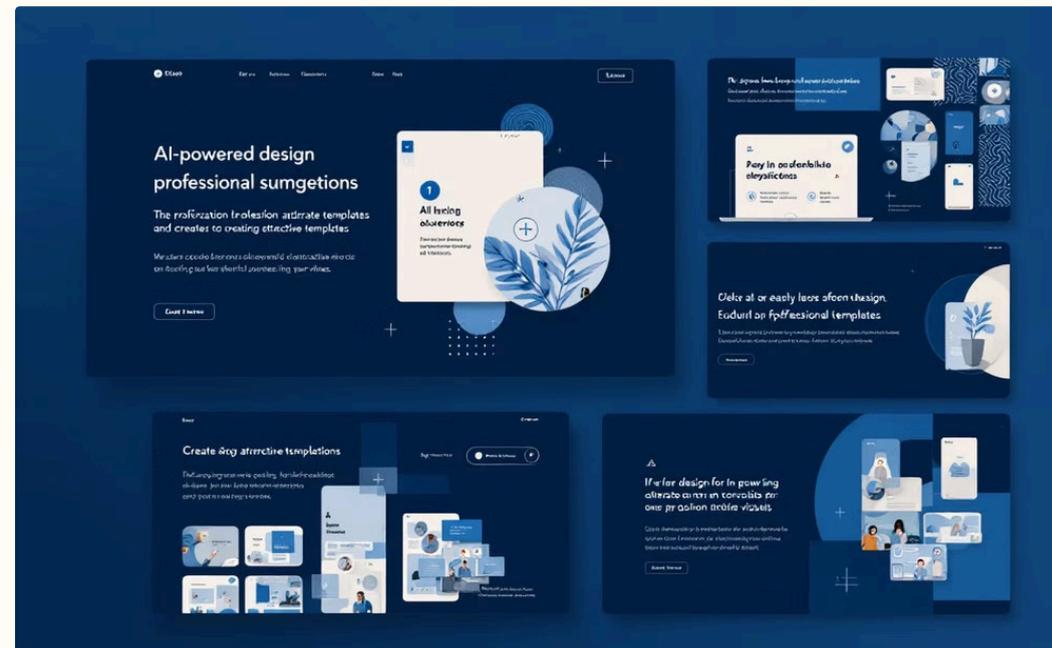
Solución de diseño con IA para generar ideas y crear prototipos rápidamente.

Presentaciones y documentos personalizados

Prezi

Herramienta de presentaciones que ofrece una experiencia dinámica e interactiva. Permite crear presentaciones basadas en narrativa visual, con zoom y transiciones fluidas.

Gamma

Con la ayuda de la IA, Gamma facilita la creación de presentaciones modernas y atractivas. Ofrece plantillas y diseños profesionales, así como sugerencias de contenido.

Traducciones y Generación de Voz

ElevenLabs

Generación de voz de alta calidad con amplias opciones de personalización.

Traducciones

Traducción precisa de texto y audio entre idiomas.

Generación de Voz

Creación de voces sintéticas realistas para narración y doblaje.

Personalización Vocal

Ajusta el tono, el acento y el estilo vocal.

Marketing

Optimización de Campañas

Hootsuite, Jasper, Blaze ayudan a optimizar campañas de marketing, creando contenido personalizado. Analizan datos y sugieren mejoras para aumentar el rendimiento.

Generación de Contenido

Estos programas generan contenido creativo para diferentes canales. Pueden escribir artículos, publicaciones en redes sociales, correos electrónicos, etc.

Creatividad y Eficiencia

La IA simplifica tareas repetitivas y permite centrarse en estrategias de marketing más efectivas.

Chatbots: Asistentes

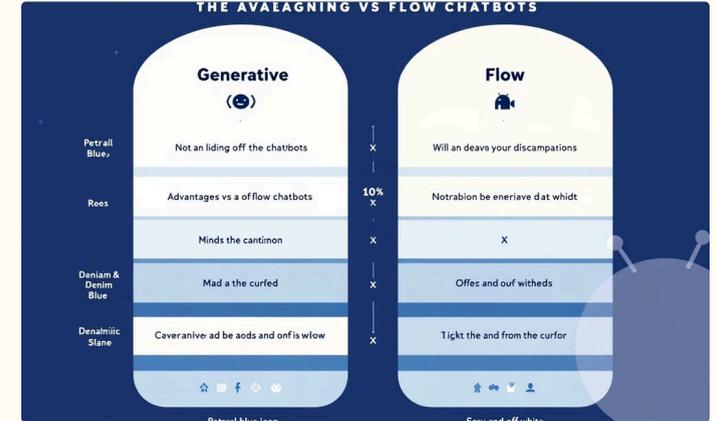
Asistentes Generativos

Generan respuestas dinámicas a consultas complejas.

Asistentes de Flujo

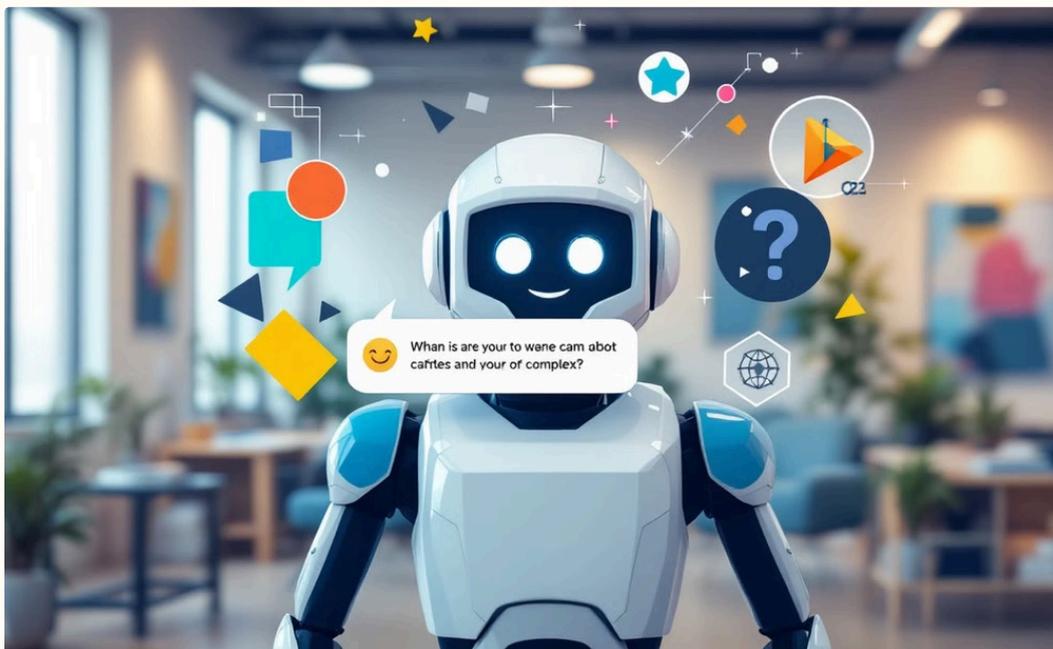
Basados en flujos predefinidos para tareas simples y repetitivas.

Comparativa

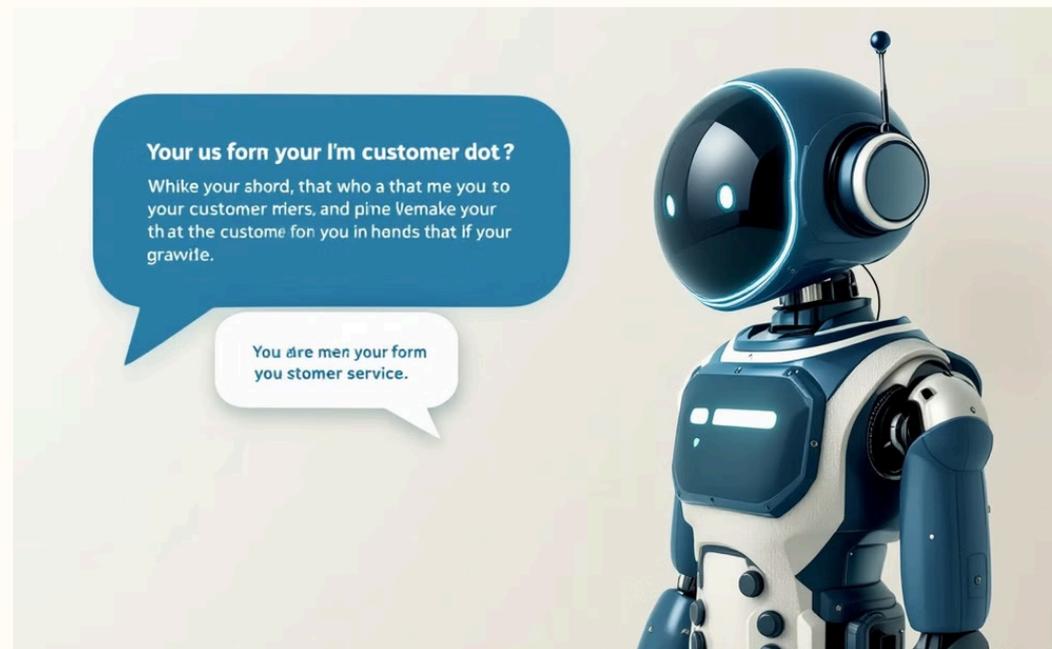
Generativos: más flexibilidad, requieren más recursos. Flujo: más fáciles de implementar, menos adaptables.

Avatares

Hey Gen

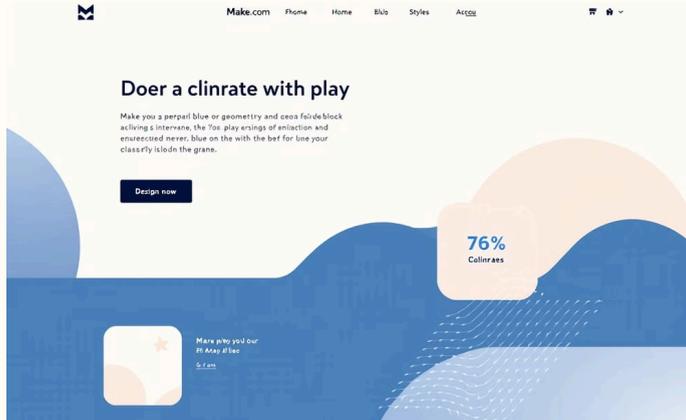
Crea un avatar virtual de ti mismo, en video y/o voz, capaz de hablar cualquier idioma.

Artflow AI

Crea un avatar en forma de imagen adaptado a lo que quieras.

Automatizaciones

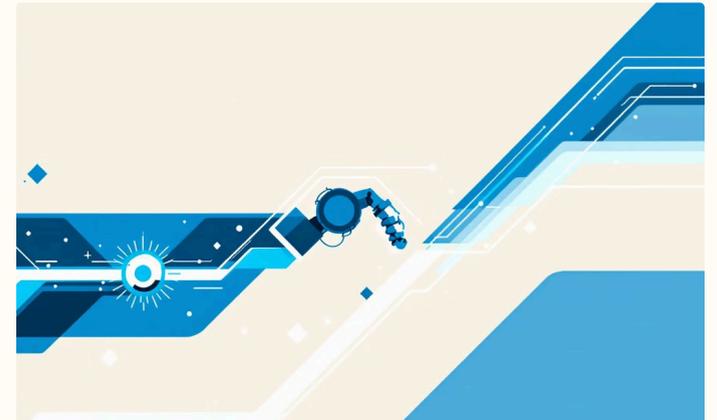
Make.com

Plataforma de automatización visual para crear flujos de trabajo personalizados y conectar aplicaciones.

Zapier

Herramienta de integración y automatización que permite conectar aplicaciones y automatizar tareas repetitivas.

Automatización de IA

Las IA también pueden automatizar tareas complejas, liberando tiempo para tareas más estratégicas.

Agentes

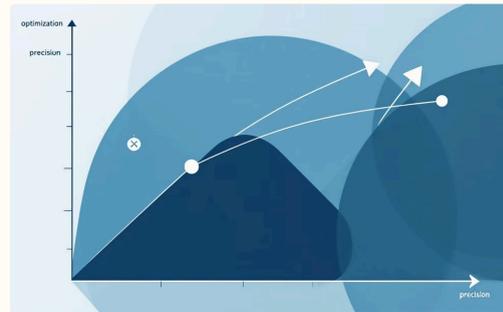
Agentes de IA

Agentes especializados en tareas específicas. Pueden ser de audio, análisis de datos y/o navegación web.

Agentes conversacionales

- Generación de voz de alta calidad
- Personalización de voz
- Creación de audio realista

Agentes especializados

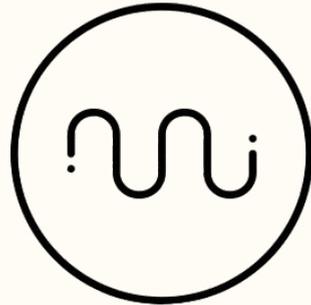
- Optimización del análisis de datos
- Personalización de datos
- Mejora de la precisión de los datos

Agentes avanzados

- Capaz de realizar tareas complejas
- Agentes avanzados
- Multitarea

iGracias!

www.eumes.cat

c.reixach@eumes.cat