

MEDELLÍN MUSICAL

Industria y Ecosistema de la Música
Reporte 2023



METODOLOGÍA

ORIGEN DEL INFORME

El Reporte 2023 “Medellín Musical: Industria y Ecosistema de la Música”, surge de una iniciativa conjunta de Comfama y Proantioquia y ha sido llevado a cabo por Relatable, empresa especializada en investigación, formación y generación de contenidos relacionados con la industria musical.

PROCESO DE INVESTIGACIÓN

El trabajo de este reporte comenzó en junio de 2023 con la conformación de un equipo de investigadores y redactores locales. Durante esta fase inicial, se definieron los criterios editoriales que darían forma al reporte, con el objetivo de abordar todos los aspectos clave del ecosistema musical, su industria y su interacción con otras industrias.

La investigación en sí se inició poco después, con la identificación de fuentes de información tanto cualitativas como cuantitativas. Se llevaron a cabo entrevistas con actores importantes de la industria musical, así como con organismos públicos y privados. Aunque la selección de entrevistados implicó omitir a otros agentes relevantes, se buscó lograr una representación amplia del panorama de la industria.

Además de las entrevistas, se realizó una encuesta titulada “Así escuchamos música en Medellín”, en colaboración con Comfama. En esta se recopilaban un total de 497 respuestas, siendo el grupo etario de 25 a 34 años el más representado, con un total de 207 respuestas. El propósito fue identificar los hábitos de consumo musical entre la población de diversos barrios de Medellín.

COLABORACIÓN

El informe contó con la contribución de Diego Londoño como autor invitado en algunos de los textos, proporcionando una perspectiva más enfocada en el periodismo musical. Asimismo, contamos con la colaboración de los integrantes de la Mesa de la música.

AGRADECIMIENTOS

Extendemos nuestro agradecimiento a todas las personas que amablemente aceptaron ser entrevistadas, proporcionando información invaluable que fue fundamental para la construcción de este informe. Asimismo, agradecemos a todas las empresas e instituciones que compartieron datos e información relevante sobre la industria musical y creativa.

ENTREVISTAS

Se llevaron a cabo entrevistas con una amplia gama de expertos y actores clave en la industria musical, incluyendo a Adriana Restrepo (IFPI), Daniel Taborda “Darko” (Codiscos), Tony Peñarredonda (Discos Fuentes), Esteban Agudelo “El High” (Kapital Records), Gabo Llano (Tik Tok), Juan Carlos Monroy (Ex SAYCO / DNDA), Jaime Suárez (La Pascasia), Joaquín Pérez (La X 103.9), Andrés Shaq (Warner Music), Diomar García (Diomar García Eventos), Santiago Puentes (Spotify) y Harold Jiménez (36 Grados). Estas entrevistas proporcionaron una valiosa perspectiva sobre diversos aspectos de la industria musical y enriquecieron significativamente la investigación.

FUENTES DE INFORMACIÓN

Las fuentes utilizadas para la elaboración de este informe incluyen organismos y entidades de renombre como IFPI, CISAC, DANE, Luminate, Mindshare, Billboard, RIAA, Cámara de Comercio de Medellín, Xperience, Colombia Focus, SAYCO, Spotify Charts, YouTube, Chartmetric, PULEP, Pontificia Universidad Católica del Perú, Bandcamp, Shopify, Mercado Libre, Amazon, A2IM (American Association of Independent Music), entre otras. También se han tenido en cuenta fuentes de información turística y económica, como la División de Asociatividad y Cooperativas del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de Chile y la Alcaldía de Medellín.

CRÉDITOS

Edición general: Relatable

Investigación: Daniela Quiroga

Redacción: Julián Woodside, Diego Londoño y Relatable

Diseño editorial: Jonathan Acosta (Oh! Tiger)

Infografías: Oldemar González

Relatable es: Ana Rodríguez, Gerry Rosado, Sergio Arbeláez y Cassiel Rodríguez.



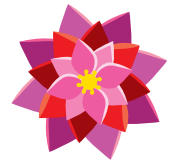
RELATABLE

ÍNDICE

	Pág.
INTRO	
Medellín, epicentro de la música latina	1
Cronología sonora	2
¿Por qué Medellín?	3
CARACTERIZACIÓN	
El tapiz sonoro de una ciudad	6
Consumo musical	9
Generando tendencias	13
Despecho y música popular	15
Reggaetón	17
ECONOMÍA	
Economía de la música	23
La música en la economía local	24
Panorama derechos de autor en la ciudad	35
Proceso de la música grabada	37
Ingresos de la música grabada	38
Medellín a lo grande	42
Espectáculos en vivo	44
Ingresos de la música en vivo	47
Merchandise y comunidades	51
Artistas, productores y autores a los escenarios	53
Desarrollo educación y servicios	57
TRANSVERSALIDAD	
La música más allá de la industria	61
Comunidad desde la música	62
El videoclip y su impacto en el sector audiovisual	65
Tecnología	67
Equidad de género en el ecosistema musical	68
Música como herramienta de transformación social y la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible	72
Salud y bienestar	74
Música y turismo	76
TENDENCIAS	
Asociatividad y cooperación	80
Horizonte del consumo musical	82
Notas para el futuro	85



MEDELLÍN, UN RELATO AL RITMO DE LA CREATIVIDAD



Medellín ha compuesto su banda sonora con la potencia de su talento y un sentido de diversidad que la conecta con el mundo, fruto de una industria que ha florecido y se ha transformado con la evolución de la música global, entendiendo el mercado y creciendo con innovación y creatividad.

Algo pasa en esta ciudad y se nota encada esquina. Su sonido ha trascendido las fronteras y emerge con la fuerza de una industria que se abre paso y alberga a talentos de todas las latitudes, que encuentra en Medellín un escenario ideal, que brinda todas las condiciones para desarrollar productos globales de gran impacto. Hoy Medellín no solo exporta talento musical, también crece como un escenario que genera valor en la cadena de producción.

La industria musical colombiana resuena en la conversación global: según el reporte de 2023 emitido por la *International Federation of the Phonographic Industry* (IFPI), el mercado musical global alcanzó los USD 26.2 mil millones en 2022 con un crecimiento del 9 %, respecto al año anterior. En este mismo año, el mercado colombiano fue de USD 65.4 millones ocupando el puesto 36 en el ranking global, con crecimiento del 32 % por encima del promedio de América Latina (26 %). Este fenómeno emergente es una oportunidad que no podemos desaprovechar. Una oportunidad que requiere de información periódica de calidad que ayude a empresas, inversionistas y gobiernos a tomar las mejores decisiones en busca del crecimiento sostenible de la industria musical.

En este contexto, el sector privado de Medellín presenta el informe *Medellín Musical* que, con la vocería de Comfama y Proantioquia, se convierte en un insumo para la conversación y, a la vez, una invitación al ecosistema musical a que trabajemos juntos en la consolidación de una industria sostenible de talla mundial.

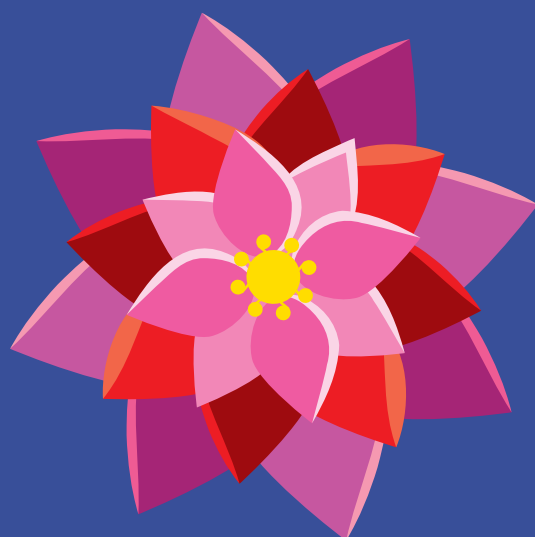
Para estas instituciones, la fuerza de la Medellín Creativa, expresada en la industria musical, es una oportunidad única de generación de valor social que emerge para nuestra región y que, apoyada en la producción de información y conocimiento de largo aliento, ayudan a la consolidación de un renglón de la economía que nos conecta con el mundo, la diversidad cultural y las nuevas generaciones.

A todos los actores de la industria musical: artistas y productores; a las empresas, la academia y el sector público que hoy comprenden la magnitud de este fenómeno y las oportunidades que representa como actividad económica, les extendemos la invitación a trabajar por la sostenibilidad de esta industria, a dejar sus notas y sonidos plasmados en esta historia que hoy se compone al ritmo de esta ciudad vibrante y creativa.

María Bibiana Botero
Presidenta Ejecutiva
Proantioquia

David Escobar
Director
Comfama





MEDELLÍN, EPICENTRO DE LA MÚSICA LATINA

Hoy, Medellín resuena en todo el mundo, una verdad que se comienza a esparcir, un fenómeno que pasa por la música, su desarrollo comercial y un atractivo marketing que cautiva a propios y extraños. Esto no sería posible sin la rica historia cultural de la ciudad, su trasfondo político, sus violencias y su destacada posición como uno de los principales centros financieros, industriales, comerciales y de servicios en todo Colombia.

Su historia como semillero de emprendimiento en América Latina se remonta a la primera década del siglo XX. Desde los campesinos que, en condiciones difíciles, abrieron caminos a través de las montañas para transportar cargamentos de café, hasta los empresarios visionarios que impulsaron la industrialización en la década de 1930, la ciudad ha demostrado una tenacidad única en su búsqueda de desarrollo.

Sin embargo no todo ha sido progreso. En este valle de ilusiones, también se vivieron los años perversos del narcotráfico, tiempos de miedo colectivo. Pero Medellín resucitó entre el ruido de los buses, las motos y pregoneros, una banda sonora que acompañaba el aliento trasnochado de dolor y muerte que alguna vez asedió las calles. En medio de esta vorágine, la música se convirtió en la válvula de escape, catarsis y escapatoria, la única oportunidad para sobrevivir.

Eso la hizo única. Bastión de arte y creatividad que floreció en medio del caos, al mismo tiempo que se consolidaba en términos industriales y económicos. Además, su posición estratégica en el corazón de Colombia, junto con un clima excepcional, añaden un valor único en la región.

La ciudad vivió un auge cuando empresas discográficas se instalaron allí, atrayendo a artistas de todo el mundo que llegaron al Valle de Aburrá para grabar y dejar su huella en la historia musical local. El ambiente irradiaba éxito, hasta que los cambios llegaron: apareció la piratería, los nuevos formatos, la industrialización y finalmente, ciudades capitales como Bogotá tomaron el protagonismo histórico de la escena musical, relegando a Medellín.

A pesar de ese desafío, hoy Medellín continúa consolidándose como un destacado centro empresarial y de desarrollo musical a nivel internacional. Este crecimiento está estrechamente vinculado al talento local, las innovaciones tecnológicas y los clusters, que han situado a la ciudad en una posición competitiva frente a diversas industrias globales.

Este dinamismo atrajo entre 2020 y 2023 a setenta y siete empresas extranjeras, especializadas en tecnología, ciencias de la vida, manufactura y comercio, entre otros sectores. Este flujo de inversiones ha propiciado la creación de aproximadamente 13,000 empleos de alta calidad en toda la región, lo que representa una inversión extranjera que asciende a 836 millones de dólares.

En la actualidad, Medellín y su música se funden en una sinfonía de transformación, entrelazando su vibrante ritmo de crecimiento con la sabiduría acumulada a lo largo de su historia. Las jóvenes generaciones, inmersas en tecnologías avanzadas, medios de producción y formas de comunicación contemporáneas, están forjando un nuevo camino. A esto se suma la descentralización de los medios de difusión y promoción, brindando a los creadores y productores locales la oportunidad de lograr un impacto sin precedentes. Medellín se encuentra en pleno auge, listo para marcar su huella aún más profunda en el mundo de la música.

REDACCIÓN: *Diego Londoño*



CRONOLOGÍA SONORA

MÁS ALLÁ DE SUS MONTAÑAS



MEDELLÍN, A TRAVÉS DE SU MÚSICA, HA ESTABLECIDO CONEXIONES CON EL MUNDO. DESDE LOS HITOS HISTÓRICOS, LA PRODUCCIÓN DE DISCOS, ÍDOLOS MUSICALES Y TENDENCIAS. EL NOMBRE DE MEDELLÍN PODRÍA LLEVAR IMPLÍCITO EL APELLIDO "MÚSICA".



1935
Medellín se convierte en patria de tango. Carlos Gardel muere en el aeródromo, hoy Aeropuerto Olaya Herrera.



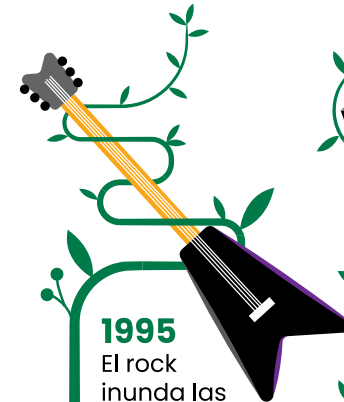
1960
Discos Fuentes llega en 1954, rápidamente y se establece en la ciudad y logra convertirse en emporio musical. Nace "14 Cañonazos Bailables".



1980
Rodolfo Aicardi llega al Teatro Olympia de París y "La Colegiala" es el hit de verano en Europa.



1990
Primera grabación de punk medallo con el compilado Rodrigo D No Futuro, género que se consolidó en Iberoamérica.



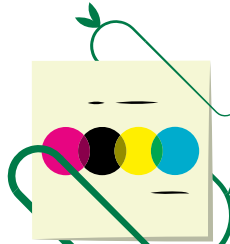
1995
El rock inunda las grandes disqueras con Kraken, Bajo Tierra, Ekhyrosis y Estados Alterados.



2004
Nace Festival Internacional Altavoz, cuna de la música alternativa.



2019
Juanes recibe por parte de la Academia Latina de la Grabación, el título "Person of the Year".



2021
Feid publica su tercer álbum de estudio, Inter Shibuya La Mafia, que lo catapultó al mundo como la sangre nueva del reggaetón.



2022
Sebastián Yatra, artista de la ciudad, participa en los Premios Óscar con su canción Dos Oruguitas, de la banda sonora de Encanto.

1948
Moda, industria y bailes de salón en el Club Medellín, el Hotel Nutibara y el Club Mariscal, tras la llegada de Lucho Bermúdez y la big band.



1971
Contra todo pronóstico nace el Festival Ancón, representando al rock, a los hippies y a la rebeldía.



1985
Llegó el metal a la ciudad con bandas como Spol, Glostergladiator, Danger, Mierda, Excalibur, Parabellum, Lasser y Kraken. Se realizó la Batalla de las Bandas.



1993
Consolidación de la escena musical alternativa y autogestionada. Antonio Escobar crea Mederock en el Teatro Carlos Vieco.

2001
Juanes arrasa en los Grammy Latino con su disco "Fíjate Bien", y gana Mejor Nuevo Artista, Mejor Canción de Rock y Mejor Álbum Vocal Rock.



2007
Nicky Jam revive su carrera en Medellín.



2020
J Balvin recibió de manos de Daddy Yankee el premio "Ícono Mundial del Reggaetón" en los Premios Lo Nuestro.



2023
Karol G se convierte en la primera cantante femenina en alcanzar el #1 en la lista Billboard 200, con un álbum completamente en español.



¿POR QUÉ MEDELLÍN?

¿Qué llevó a Medellín a convertirse en un referente musical a nivel global? ¿Cuáles fueron las circunstancias que hicieron que esta ciudad, que en el siglo XIX pertenecía a una de las regiones más pobres de Colombia, se convirtiera en la segunda capital económica del país y en un epicentro del entretenimiento internacional con artistas como Juanes, Karol G, J Balvin, Maluma, Sebastián Yatra, Camilo y Feid?

Podemos rastrear el inicio de su crecimiento a lo largo de la primera mitad del siglo XX, cuando experimentó un proceso de industrialización. A mediados de siglo, se implementaron iniciativas en Colombia con el propósito de descentralizar y reorganizar la economía del país, un cambio que benefició a Medellín. Fue en este período que Antioquia apostó por el desarrollo de proyectos de urbanización, tales como la creación de la autopista Medellín-Bogotá en 1956, el inicio de las operaciones del puerto de Urabá en 1969, la apertura del Aeropuerto Internacional José María Córdova en 1985 y la inauguración del Metro de Medellín en 1995. Esta infraestructura atrajo la migración de más empresas y trabajadores a la ciudad.

EL AUGE DE LA INDUSTRIA MUSICAL

Medellín se convirtió en un imán para los inversores a mediados del siglo pasado, atraídos por su agradable clima y cultura. Con la llegada de nuevas fábricas surgieron barrios donde los habitantes “necesitaban de entretenimiento y cultura para disfrutar en su descanso -lo que impulsó- la música y el baile”, como señala Tony Peñarredonda, *General Manager* de Discos Fuentes. Fundada en Cartagena en 1934, se trasladó a Medellín en 1954 y otras disqueras como Discos Lyra (después Sonolux), Codiscos, Discos Victoria y Ondina se establecieron en la ciudad.

Intérpretes y Productores Fonográficos (ACINPRO) en Medellín. Aunque Discos Fuentes marcó el camino, la competencia entre las disqueras consolidó la industria y comenzó el impacto en otros sectores. Adriana Restrepo, expresidente de Codiscos y actual Directora Regional de IFPI para Latinoamérica y el Caribe, apunta además que “el establecimiento de esta industria generó el desarrollo de otras industrias satelitales en Medellín”.

En las décadas de los ochenta y noventa, las disqueras internacionales entraron a Colombia abriendo algunas oficinas en Medellín, lo que generó tensiones. Tony Peñarredonda recuerda que, “cuando las majors empezaron a promocionar y vender su propia música hubo mucha rivalidad, y fue ahí donde el ‘chucu chucu’ –que era la forma despectiva con la que los caleños llamaban a la música paisa, por la onomatopeya del sonido del güiro– adquirió poder”. Colombia ya era una potencia musical, “y la cumbia sonaba por todo Latinoamérica y esa música la hacíamos nosotros, no las majors”, agregó.

SUS TRES PILARES

La industria musical se apoya en tres pilares, según Adriana Restrepo:

- 1) El talento.
- 2) El marco legal que establece las reglas entre las partes para la distribución de los ingresos que se generan.
- 3) La tecnología que define los medios de fijación, reproducción y distribución de la música.

En el caso de Medellín, desde la llegada de Discos Fuentes se han tenido los medios necesarios para producir y distribuir música grabada, y se han logrado remontar los fuertes cambios en lo tecnológico, gracias a la capacidad del talento y a la adaptación y continuo aprendizaje en lo legal.



¿CUÁL ES EL FUTURO?

El legado de Medellín en gestión, promoción y acuerdos legales ha sido fundamental para el surgimiento de nuevas generaciones de artistas, como señala Adriana Restrepo. No obstante, “es crucial continuar formando gente para que descubran talento, lo respalden, lo produzcan y trabajen en equipo para internacionalizarlo”, concluyó.

Tony Peñarredonda, destaca el cambio de paradigma en la industria gracias a la llegada de Discos Fuentes a Medellín. “Hoy, la industria musical es mucho más que la producción de discos. Somos creadores de experiencias de entretenimiento. Trabajamos con artistas icónicos y nuevas promesas, aprovechando la inteligencia artificial para innovar. Tenemos un compromiso con la herencia musical y la exploración de nuevos talentos”.

Este enfoque multidimensional está transformando la escena musical de la ciudad, convirtiéndola en un epicentro de creatividad y evolución constante. La sinergia entre la tradición y la innovación ha dado forma a una industria musical que se renueva y sorprende al mundo en cada acorde, consolidándose como un faro de creatividad y talento. En este vibrante escenario, la música sigue siendo el latido de la ciudad.



CARACTERIZACIÓN



EL TAPIZ SONORO DE UNA CIUDAD

Medellín emerge como un influyente centro musical tras superar desafíos históricos, desde los años oscuros del narcotráfico hasta haberse sacudido las esquirlas para llegar a la actualidad. Aquí la música encontró arraigo, llenando de sentido la cotidianidad, convirtiendo la ciudad en un epicentro musical único.

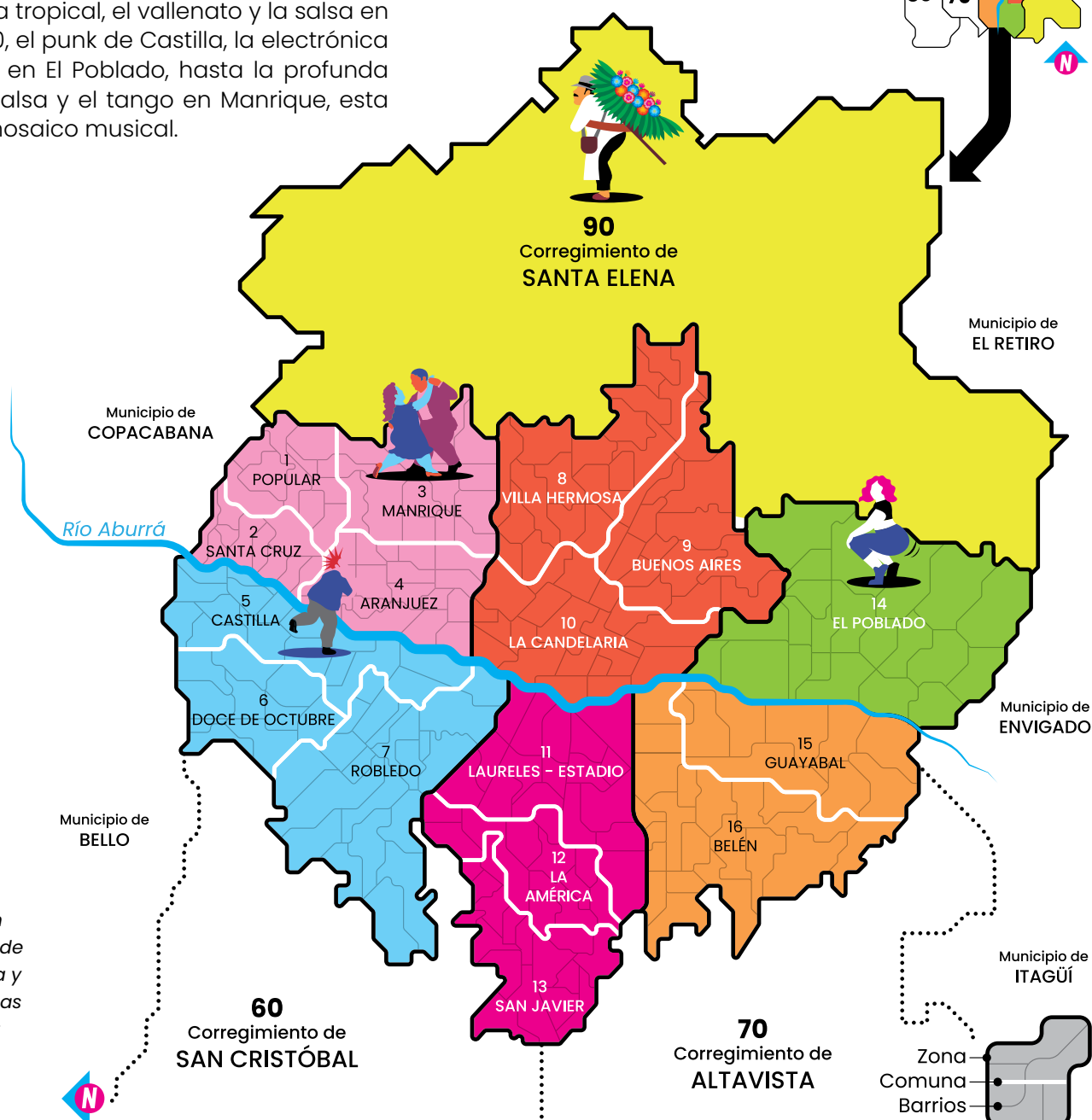
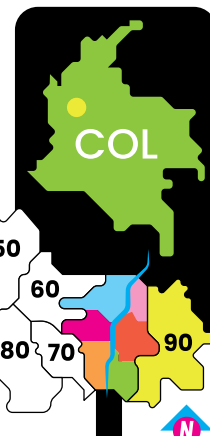
Sus calles empinadas y laderas, se convierten en el telón de fondo de su diversidad musical, donde cada barrio y comuna tiene su propia identidad sonora. Desde el tango y el metal en el centro hasta la música tropical, el vallenato y la salsa en la zona de la 70, el punk de Castilla, la electrónica y el reggaetón en El Poblado, hasta la profunda pasión por la salsa y el tango en Manrique, esta ciudad es un mosaico musical.

TERRITORIO

El área urbana de Medellín se divide en 6 zonas, subdivididas en 16 comunas, en las que se distribuyen un total de 249 barrios urbanos.

CORREGIMIENTOS

Palmitas	50
San Cristóbal	60
Altavista	70
San Antonio de Prado	80
Santa Elena	90



FUENTES: Reporte Estadístico de Migración N°2 de 2022, Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, plataformas inmobiliarias Trovit y Properati, Banco de la República de Colombia.

El público medellinense es notablemente ecléctico, capaz de transitar entre géneros que van desde el reggaetón hasta la salsa en una misma pista de baile. Sin embargo, esta versatilidad se combina con una exigencia selectiva, no siempre dispuesta a invertir en artistas locales, pero al mismo tiempo, muestra un entusiasmo colectivo y una apertura a experiencias musicales extranjeras. Esta dualidad en su comportamiento es un aspecto intrigante y merece una reflexión más profunda.

La realidad es que hoy en día Medellín no solo es conocida por su historia de narcotráfico, sino también por los artistas que han llevado su nombre a nivel mundial. No sólo de los colombianos que hoy se escuchan en el mundo, sino de extranjeros como Anitta, Jorge Drexler, Rita del Prado, Kase.O, Nicky Jam, Rubén Blades, Piero o Vetusta Morla resuenan en este valle gracias a que aquí construyeron hitos que les ayudaron a consolidar sus carreras en otros territorios.

Medellín sin duda se ha convertido en un faro cultural, pero es crucial garantizar la seguridad de toda la industria musical en su diversidad de barrios y comunas. Las brechas presentes ofrecen oportunidades para un futuro sostenible, que incluyen evaluar la infraestructura, repensar políticas públicas y fomentar el apoyo a artistas locales.

Estamos ante una de las potencias emergentes más sólidamente establecidas en la región. “Desde hace un tiempo, el sonido de Medellín ha resonado en cada rincón del planeta, llevando a toda Colombia a una cima que parecía inalcanzable”. Esta fue la frase de bienvenida que Spotify utilizó en la Casa Medallo, su primer experimento a nivel global, donde se asentó durante algunos días en la ciudad para reconocer y celebrar el talento local.

De acuerdo a los datos de Spotify, en agosto del 2022, los artistas colombianos registraron 2.600 millones de reproducciones en la plataforma. Este logro se atribuye en gran medida a la destacada participación de artistas medellinenses, consolidados y emergentes.

La narrativa más importante que ha tenido Colombia, y en particular Medellín, viene de la música. Fomentar una industria musical sólida no solo beneficia a los artistas locales, sino que brinda oportunidades efectivas y económicas para atraer atención en forma de turismo, inversión, intercambio comercial y, por supuesto, generación de empleos.

Enclavada entre majestuosas montañas, la ciudad es testigo de historias de superación que se reflejan en su rica tradición cultural. Como canta la agrupación de hip hop paisa Alcoliryz, “La moraleja de vivir aquí, es que pa’ donde mires tienes que subir”. La música ha sido el vínculo que une el pasado con un futuro prometedor lleno de posibilidades.



GENERALES MEDELLÍN

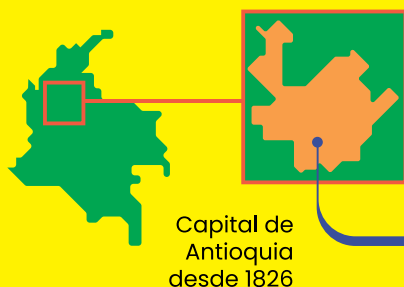
LA CIUDAD DE LA ETERNA PRIMAVERA

*Cifras de 2022 en miles de millones de COP.

Clima



Templado y húmedo



Capital de Antioquia desde 1826



El río Aburrá-Medellín atraviesa la mancha urbana de sur a norte

Ubicada en el Valle de Aburrá, en la cordillera central de los Andes

Demográficos:

Es la segunda ciudad más poblada de Colombia y la duodécima área metropolitana más poblada de Suramérica.



6.5% tasa de crecimiento de 2005-2018

Edad promedio de 28 a 32 años



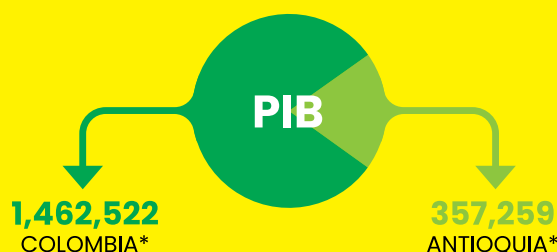
Mujeres



Hombres

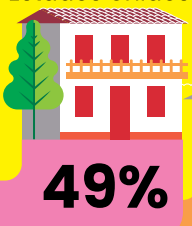
Económicos:

La segunda empresa más importante de Colombia proviene de Medellín y es EPM.

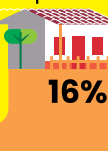


País de origen de las personas extranjeras que buscan adquirir propiedades en Medellín.

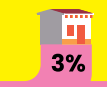
Estados Unidos



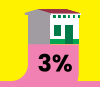
España



Panamá



Canadá



Chile



México

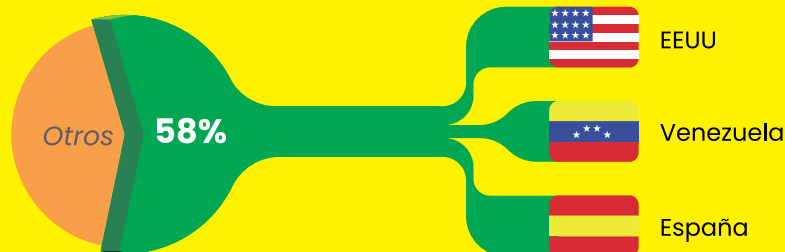


Suiza



Migración:

Procedencia principal de inmigrantes en Medellín.



FUENTES:

Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Reporte Estadístico de Migración N°2 de 2022, Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, plataformas inmobiliarias Trovit y Properati, Banco de la República de Colombia.

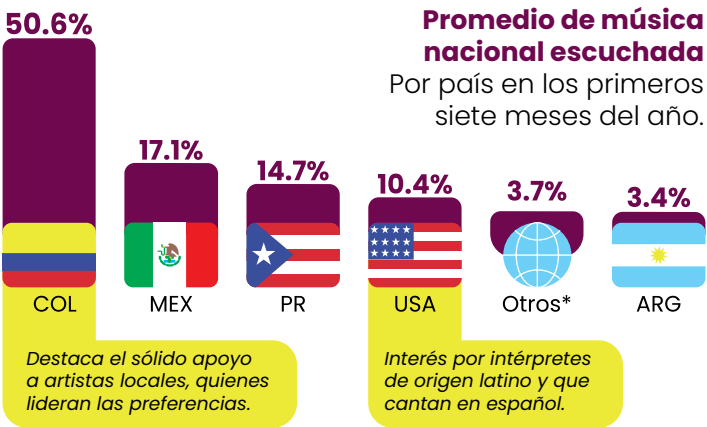
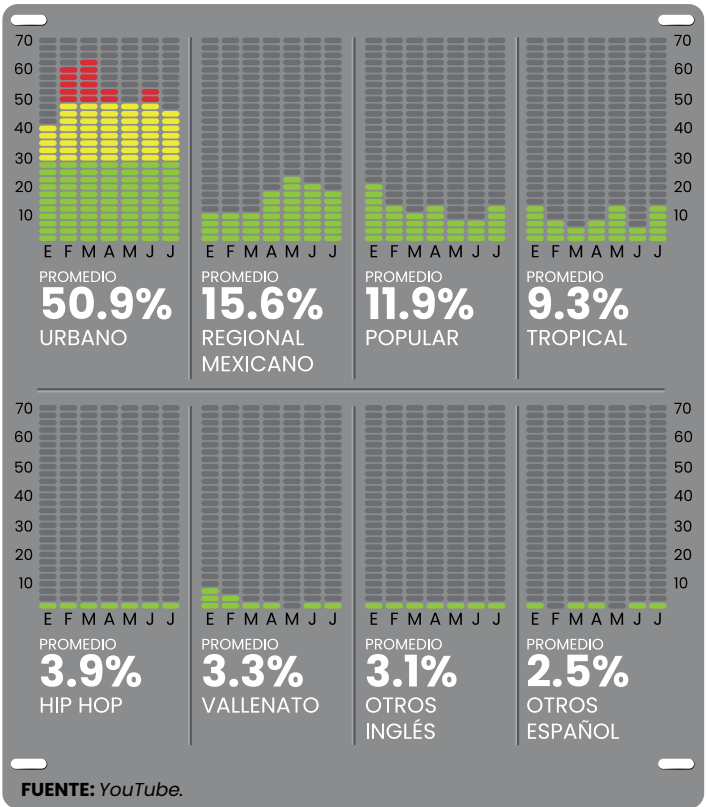
CONSUMO MUSICAL

MEDELLÍN SIN DUDA SE HA CONVERTIDO EN UN CENTRO DE PRODUCCIÓN Y DE GENERACIÓN DE TALENTO, ES INTERESANTE VER CÓMO EL 85% DE LOS STREAMS DE ARTISTAS DE LA CIUDAD, Y DE COLOMBIA, VIENEN DE OYENTES INTERNACIONALES.



TENDENCIAS MUSICALES EN YOUTUBE 2023

Las tendencias en Colombia a lo largo de los primeros 7 meses del año son determinadas por los géneros musicales de las 100 canciones más escuchadas en el país. Así es como la plataforma llega a estos porcentajes. Es interesante observar que la presencia de música en inglés nunca supera el 4% en esta lista.



FUENTE: YouTube Charts.

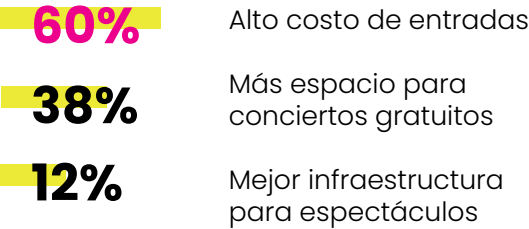
DINÁMICAS DEL CONSUMO CULTURAL DE MEDELLÍN

De los datos obtenidos mediante un sondeo para este reporte, así como de la Encuesta del DANE, podemos corroborar tendencias actuales y oportunidades para el entorno cultural en constante evolución.

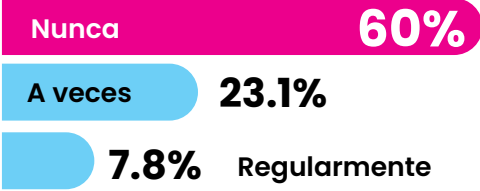
Asistencia anual a conciertos



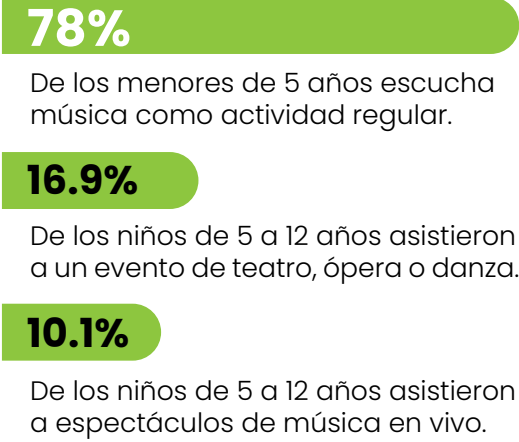
Brechas percibidas en la industria en vivo



Compra de formatos físicos y merchandising



Las infancias en el consumo cultural



FUENTE: Encuesta de Consumo Cultural DANE, Sondeo Relatable y Comfama.

6 RAZONES PARA ESCUCHAR MÚSICA

Un estudio global de Mindshare y Spotify revela interesantes vínculos entre la forma en que las personas escuchan música vía streaming y cómo esto influye en su evolución identitaria en el entorno digital. Las conclusiones destacan 6 razones clave que impulsan el comportamiento de los usuarios de Spotify, especialmente en su versión gratuita con publicidad.

FUENTES: Mindshare en colaboración con Spotify.

1 AUTOEXPRESIÓN

63%

afirma que las distintas listas de reproducción representan diversas facetas de su identidad.

2 CONEXIÓN

40%

encuentra que las listas de reproducción les permiten conectarse con personas.

25%

las comparte con amigos y familiares, especialmente en ocasiones sociales.

3 ESTADOS DE ÁNIMO Y EMOCIONES

76%

concorda en que la música evoca recuerdos específicos.

65%

crea listas de reproducción distintas para diferentes estados de ánimo, como energía o relajación.

4 EXPLORACIÓN CULTURAL

69%

considera que las plataformas de streaming de música amplían sus gustos musicales y les permiten experimentar con géneros y culturas diferentes.

5 MOMENTOS Y ACTIVIDAD

52%

elabora listas de reproducción específicas para actividades y momentos particulares.

6 DESCUBRIMIENTO

61%

encuentra que las recomendaciones de la plataforma les ayudan a descubrir nueva música relevante.

52%

intoniza y conecta con listas de reproducción compartidas, públicas o recomendadas.

70%

siempre encuentra contenido atractivo para escuchar.

CONSUMO DE INTERNET

La música, desde la descarga de canciones hasta la transmisión en vivo de conciertos en línea, juega un papel crucial en la experiencia digital, y Colombia no es una excepción. Estos datos muestran la interacción de los colombianos con la música en el mundo digital.

ACTIVIDADES EN LAS QUE LAS PERSONAS UTILIZARON INTERNET

70.3%

Buscar, descargar o escuchar música

70%

Buscar, descargar, ver películas o videos

29.6%

Ver televisión o escuchar señales de radio

24.5%

Buscar, descargar o leer revistas y periódicos

24.2%

Buscar, descargar o leer libros

21.7%

Buscar, descargar o jugar videojuegos

13.7%

Acceder a los servicios de bibliotecas

6.2%

Acceder a conciertos, recitales, eventos presentaciones o espectáculos de música en transmisión simultánea

3.3%

Acceder a ferias del libro, publicaciones o eventos desarrollados en ellas

2.5%

Acceder a teatro, ópera o danza en transmisión simultánea

2.1%

Acceder a museos

1.9%

Acceder a galerías de arte o salas de exposiciones

En términos de consumo cultural observamos que actividades relacionadas con películas, videos, televisión y radio están vinculadas al consumo de música. Estas actividades se encuentran estrechamente ligadas a la experiencia multimedia y al entretenimiento en línea.

FUENTES: Encuesta Cultural del DANE.

NOTA: Población de referencia total de personas de 12 años y más que usaron internet, 24,050. Los porcentajes corresponden a las personas que utilizaron internet en las diferentes prácticas culturales.

USUARIOS GLOBALES DE REDES SOCIALES

Cifras en millones de usuarios.

33.5



Principal fuente de descubrimiento de música para personas entre los 16 a 34 años de edad.

30.7



20.45



20.11



17.75



12.00



6.15



5.97



5.60



220% aumento el intercambio de música y recomendaciones en comparación con otras regiones.

Está experimentando un rápido crecimiento como plataforma de descubrimiento.

FUENTE:

Reporte We Are Social de Meltwater 2023, Reporte Latin Music and Its Impact on Culture and Commerce in the U.S. Marketplace de Luminato 2023.

PANORAMA CONSUMO GLOBAL

Distribución promedio del consumo a nivel global.



32%

Streaming
(Con suscripción y gratuitas como Spotify, Apple Music, Melon)



31%

Streaming en video
(Videos en formato corto y largo)



17%

Radio
(Incluido radio por internet)



9%

Música comprada
(CDs, vinyl, DVDs, descargas digitales)



4%

Música en vivo
(Incluidos los livestreams)



7%

Otros
(TV, servicios on demand como Netflix o música compartida entre amigos y familia)

Comportamiento de las audiencias

Destacamos siete aspectos clave que abarcan desde las preferencias musicales y la adopción de tecnología hasta la importancia de la música en la salud mental de las personas, así como la relevancia de la programación relacionada con la música. Todos estos aspectos tienen un impacto significativo en diversos sectores de la industria y requieren una atención estratégica.

+8
géneros diferentes de música escuchan las personas

46%
de la música se consume a través de plataformas de streaming

69%
considera que la música desempeña un papel importante en su salud mental

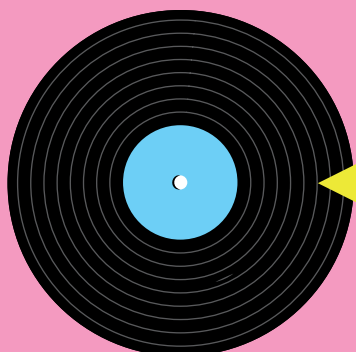
50%
utiliza aplicaciones de formato de video corto

50%
han visto algún programa relacionados con la música en el último mes*

32%
vio transmisiones en vivo, como conciertos en línea, en el último mes

+30%
ha crecido, en las audiencias de EEUU, el género de música infantil

*Premiaciones, películas, biografías o musicales, entre otros.



FORMATOS FÍSICOS

Si bien el streaming ha superado desde hace tiempo a los formatos físicos como la principal fuente de consumo de música, estos siguen manteniendo su relevancia en el mercado y los vinilos encabezan la lista. Entre los géneros más populares adquiridos en este formato destacan el pop, el rock, el hip hop, la música dance/edm y la música clásica.

GENERANDO TENDENCIAS

Las tendencias se construyen a través de la colaboración y el esfuerzo colectivo. Para que una ciudad se convierta en un referente en el mundo digital, se necesita que diversos agentes se articulen para lograr una mayor proyección. ¿Qué ha mantenido a Medellín como una marcadora de tendencias en la industria musical? Platicamos sobre esto con Santiago Puentes, Director de Estrategias de Negocios Creativos para América Latina en Spotify, y Gabriel “Gabo” Llano, Jefe de Operaciones Musicales para la región hispanoparlante de América Latina en TikTok, quienes han seguido muy de cerca esta dinámica.

CIUDAD DE CONTRASTES

Comprender el papel y la relevancia de ciudades como Medellín en la creación de la música actual es muy importante, destaca Gabo Llano. Además, señala que la presencia de numerosos estudios de grabación en la ciudad desempeña un papel fundamental, “estos producen a artistas de primer, segundo y tercer nivel que tienen gran impacto en plataformas como TikTok, Spotify y YouTube”.

Santiago Puentes agrega una perspectiva interesante al mencionar que el ecosistema musical de Medellín no se limita únicamente a los artistas, “Medellín es lo que es también gracias a sus autores, arreglistas, músicos, productores, estudios, *venues* y gestores”. Sin embargo, señala que un desafío importante “al hablar con representantes de las distintas escenas de Medellín es que estas no conviven entre sí. Hay barreras de comunicación entre la escena del hip hop y la del reggaetón, por ejemplo, y se percibe también una división geográfica: barreras de diálogo entre el norte y el sur de la ciudad”.

CRECER ES POSIBLE

Gabo Llano destaca ejemplos que ilustran cómo distintos contextos pueden coexistir en Medellín a través de las plataformas digitales. Por ejemplo, menciona el resurgimiento de “Cariño sin mí,” una cumbia de Pastor López y su Combo de 1977, impulsado por creadores argentinos en TikTok.

Este fenómeno potenció a Discos Fuentes y Codiscos, dos sellos emblemáticos de Colombia, para crear una playlist llamada “Los Cañonazos del Disco del Año”. La música vallenata en Colombia es especialmente popular en la plataforma, superando al reguetón en conversiones de vistas a creaciones. Esto demuestra la importancia de dar visibilidad a géneros como la cumbia, el merengue y el vallenato, que a menudo son redescubiertos por nuevas audiencias como algo novedoso.

Al mismo tiempo, fenómenos interesantes están ocurriendo entre las generaciones más jóvenes, como Ryan Castro y Blessd, quienes han capitalizado TikTok para internacionalizarse. “Medellín se ha convertido en el lugar predilecto para la creación de los artistas colombianos por su calidad de producción de nivel mundial, y mucha gente va a Medellín a ser creativos, a grabar”, destaca Llano.

Santiago Puentes añade que el papel de productores y autores es fundamental, aunque a veces pasa desapercibido, “pero más allá de la parte de creación, también hay managers que ordenan y conectan las acciones. Hay estilos de operar en la ciudad que creo que no ocurre igual en otros sitios. Muchas cosas funcionan como en un pueblo donde todos se conocen, para bien o para mal. De pronto todo es muy local y fluye mediante relaciones directas o comunicación vía WhatsApp, casi como si fuera un barrio. Se ponen de acuerdo con facilidad y las cosas se activan y suceden, aunque a veces puede ser un poco cerrado”. Además destaca cómo la ciudad se reinventa constantemente, absorbiendo influencias de diversas fuentes y generando nuevas fusiones tal como se observa un intercambio destacado con la música mexicana, y la vena tropical que sigue siendo una fuente inagotable de inspiración para nuevas propuestas.

PLATAFORMAS Y DESARROLLO DE ECOSISTEMAS

Gabo Llano de TikTok destaca el compromiso de la plataforma con toda la cadena de valor musical. “TikTok le pertenece tanto a los creadores como a los usuarios. Mientras el artista genere vínculos con una comunidad, su audiencia crecerá de forma acelerada... Se trata de empoderar a las audiencias, con ideas creativas que inviten a la gente a interactuar, así el artista se mantiene auténtico e inspira a las personas a ser parte de su proyecto”.

En el contexto colombiano, Gabo apunta que estas iniciativas se han fortalecido mediante alianzas con las autoridades locales. Hace dos años, el equipo de relaciones globales de TikTok estableció diálogos con el entonces presidente Duque y los Ministerios de Cultura y Educación. Esto llevó a la implementación de diversas iniciativas, como una charla con el Ministerio para artistas de la Comuna 13 sobre el uso de la plataforma sin presupuesto de publicidad, la transmisión gratuita de eventos del Ministerio de Cultura para todo Latinoamérica y una campaña con el Ministerio de Educación en colegios públicos de Colombia que fomenta la creación de contenido sobre el significado de la música para los niños.

Por su parte, Santiago Puentes de Spotify explica que la iniciativa de la “Casa Spotify Medallo” se originó con el propósito de reunir a representantes de diversas ramas musicales y roles para crear un centro de encuentro en el corazón de la ciudad, buscando democratizar su acceso. “La mirada de Spotify estaba enfocada en audiencias juveniles, en donde el urbano es relevante pero no lo único, y la casita buscaba provocar este reconocimiento a lo que está pasando en Medellín”, agregó.

La continuidad de este proyecto es el estudio Sonido Perpetuo en asociación con Comfama y la Corporación Perpetuo Socorro, que busca ser un espacio de conciliación con el objetivo de impulsar la diversidad musical, permitiendo que diferentes géneros converjan y coexistan en lugar de mantenerse separados.

Spotify también ha desarrollado una estrategia enfocada en ciudades específicas en Latinoamérica, con un énfasis en microrregiones y vecindades regionales. En el contexto colombiano, Medellín ha sobresalido como una de las ciudades clave. Actualmente, Spotify se percibe como el principal medio de consumo musical y la principal fuente de ingresos para la música grabada, superando a la radio y la televisión. “El consumo en plataformas es muy importante en Medellín, pero también la generación de ingresos de música grabada para los creadores en Colombia: hoy representa más de la mitad de los ingresos en Colombia, según IFPI”, concluyó Puentes.



DESPECHO Y MÚSICA POPULAR

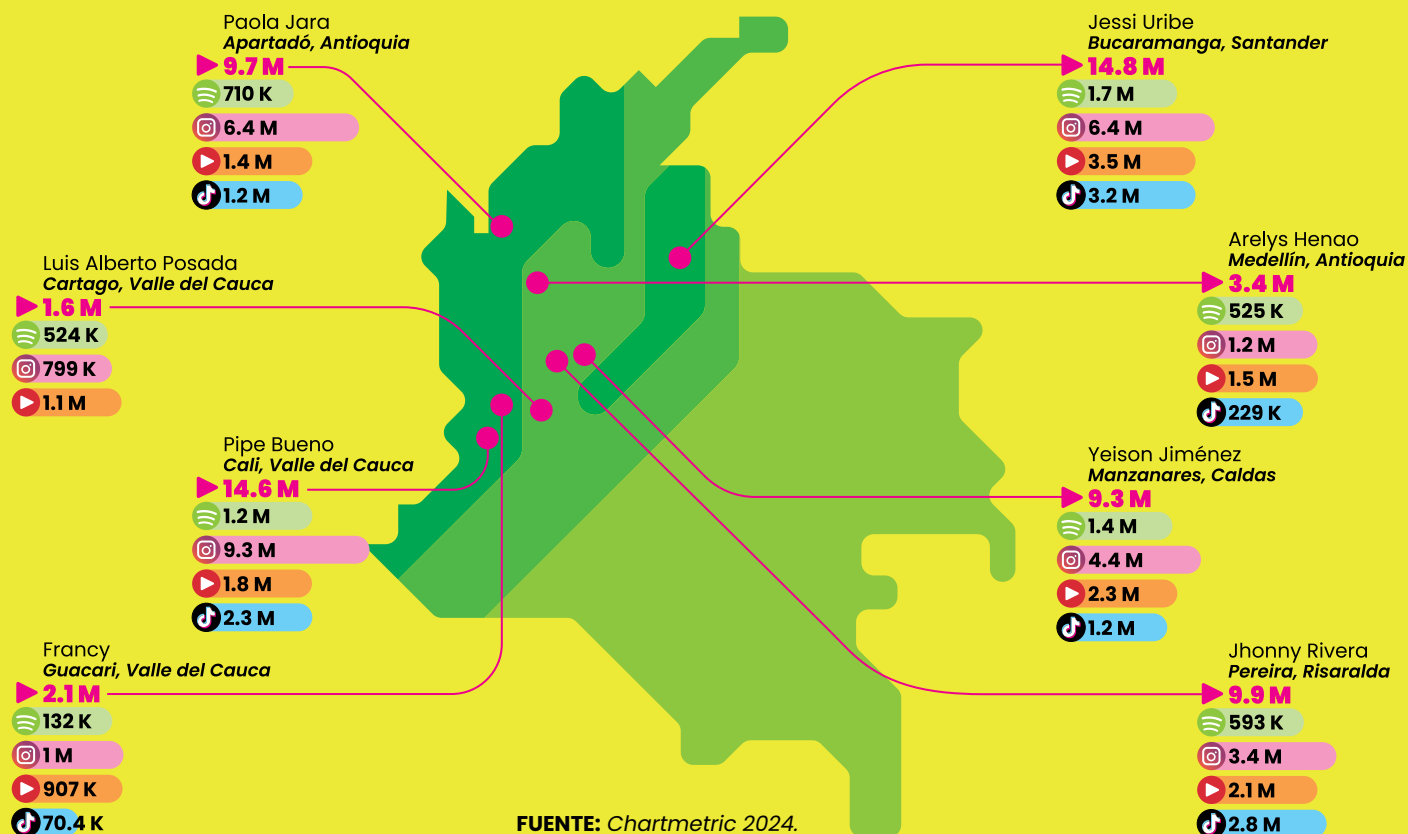
La música de despecho, un género que ha dejado una profunda huella en la cultura musical de Colombia, se originó en las décadas de los 30 y 40 en las zonas rurales del país. Su creación fue un testimonio de la influencia de diversos estilos musicales, como las rancheras, sones y huapangos mexicanos, los tangos y vales argentinos, y los boleros ecuatorianos.

Los campesinos, inspirados por estos sonidos, al momento de hacer sus propias canciones dieron vida a la música de carrilera, llamada así por su asociación con las cantinas cercanas a las vías del tren, y que luego acuñaría el término música de despecho. Aunque a menudo se la reconoce simplemente como música popular, el término "despecho" sigue diferenciándola.

Poco a poco, tras generaciones de escucha voluntaria e involuntaria, este género ha ganado una amplia audiencia, y al igual que el regional mexicano, ha superando prejuicios de clase y la influencia predominante de la música anglosajona. Coincidentemente, con la llegada del streaming, un modelo que refleja lo que la gente verdaderamente escucha y no solo lo que puede comprar, ha demostrado la inmensa aceptación de la música de despecho. De hecho, en Medellín, se ha convertido en un eje importante de desarrollo económico y empresarial.

ARTISTAS DESTACADOS

Audiencia total en redes sociales



FUENTE: Chartmetric 2024.

ACTORES INFLUYENTES EN MEDELLÍN

Disqueras

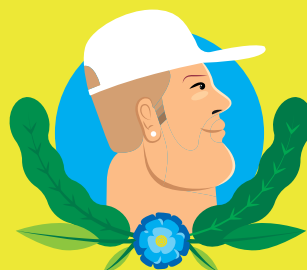
Codiscos
Jm World Music
Mano de Obra Music
Discos Dago
Discos Victoria
Discos Fuentes



Productores



Yohan Úsuga



Georgy Parra



Rafael Mejía

Sumado al arraigo en su propio territorio, la música de despecho ha encontrado un nuevo impulso en la diáspora colombiana. Comunidades en Estados Unidos, México y España han abrazado este género, convirtiéndolo en un puente cultural que conecta a las nuevas generaciones de migrantes con sus raíces. El puente con el regional mexicano y las colaboraciones e intercambio sobre el escenario con artistas de distintas generaciones como Christian Nodal, Tigres del Norte y Alejandro Fernández, han allanado el camino para su internacionalización.

Además, su fusión con la música urbana ha generado un interés creciente entre la generación Z, que incorpora estos tres géneros en sus playlists, diluyendo obstáculos tanto reales como imaginarios. Este fenómeno no solo ha revitalizado la música de despecho, sino que también ha sentado las bases para un desarrollo más acelerado en el futuro próximo.

DÓNDE SUENA LA IDENTIDAD

La música de despecho se disfruta principalmente en vivo y ha encontrado un próspero mercado en el interior del país, especialmente en Antioquia, el Eje Cafetero y el norte del Valle del Cauca. Su crecimiento se ha basado en una circulación orgánica, conquistando primero plazas locales y creciendo en una región, hasta expandirse a audiencias nacionales e internacionales. Además, mantiene una relación significativa con la radio tradicional y ha encontrado oportunidades de internacionalización entre las comunidades migrantes de colombianos en Estados Unidos, México y España.

Sus letras melancólicas y temas de desamor, se han arraigado en la vida cotidiana de muchos colombianos. Suele ser la banda sonora de reuniones sociales, fiestas y festivales, y sus canciones resuenan con las experiencias de pérdida y dolor. Este género musical es más que solo entretenimiento; es un componente importante de la identidad regional y su fuerza cultural le está otorgando ventajas.



REGGAETÓN

ECOSISTEMA QUE MIRA PA'LANTE

En el mapa musical de Medellín, el reggaetón se destaca en todos los aspectos, consolidándose como uno de los géneros más prominentes. A pesar de llevar varios años, resulta esclarecedor analizar cómo se inserta en el contexto musical de la ciudad y cómo responde de manera oportuna a las nuevas demandas de la industria.

Para explorar el panorama general de esta música y cómo, por ejemplo, logra insertarse en la etiqueta extendida del “género urbano,” hablamos con tres expertos en la industria: Andrés Shaq, conocido como “El Freaky,” actual Director de A&R de Warner Música Latina; Daniel Taborda, también llamado “Darko,” especialista en Marketing en Codiscos; y Juan Esteban Agudelo, mejor conocido como “El High,” productor y cofundador de Kapital Records.

LA GRAN TRANSFORMACIÓN

En los albores del reggaetón, la música digital se convirtió en un espacio de libre acceso que trascendió la industria basada en la propiedad de formatos, ya sean físicos o digitales. La piratería digital, que se presentó como una revolución disruptiva, dio paso a nuevas formas de difusión y promoción, a pesar de los esfuerzos mundiales por inhibirla.

A lo largo de nuestra conversación con Daniel Taborda “Darko”, se revela un retrato vívido de este período. “Hace 15 años, éramos como los primos ilegítimos del streaming. Teníamos contacto con un manager en Puerto Rico que nos autorizaba a poner en descarga una canción para darla a conocer. Pronto, algunas de estas canciones alcanzaron la marca del millón de descargas”.

Darko también recuerda cómo, con el nacimiento de YouTube, el juego cambió. “Dejó de tratarse de cuántas descargas tenías en tu página. Ahora, el objetivo era la cantidad de vistas en YouTube. Fuimos testigos del primer video de reggaetón que superó los 100 millones de visitas con ‘Te Pintaron Pajaritos’ de Yandar y Yostin. Incluso la plataforma nos buscó porque no entendían el fenómeno de crecimiento de su canal que había llegado a 500 mil suscriptores”.

Este relato ilustra la gran transformación. Los pilares en los que se sostenía la vieja industria musical, que ofrecía a los artistas cosas que no podían resolver por sí mismos, como la producción de alta calidad, la fabricación, la distribución y la promoción, se desmoronaron uno a uno. En su lugar, surgieron nuevos paradigmas respaldados por la innovación tecnológica, la constante reducción de costos, el software -legal o pirata-, la distribución digital, las plataformas de streaming y las redes sociales.

EL RITMO DE LA CONEXIÓN

El reggaetón, como género musical, siguió el ritmo de estos cambios, evolucionando en paralelo y no solo se adaptó a la era de la piratería digital, sino que también aprovechó su potencial para conquistar nuevas audiencias y trazar el rumbo de su éxito. Esta es la historia de cómo el reggaetón se convirtió en un fenómeno global en medio de la era digital.

Juan Esteban Agudelo “El High”, relata cómo hace 15 años, era parte de la comunidad de pirateros de la red. Copiaba discos, actualizaba su arsenal, y compartía música con otros, incluso vendiendo discos quemados y archivos en formato mp3. Sus fuentes de música provenían de foros y comunidades en línea, donde encontraba lo último en reggaetón y otros géneros urbanos. “Hubo un chat con Cheka, un influyente artista y productor, que explicaba los programas que usaba. Poco a poco, comencé a descargar los primeros programas en mi cuarto, con la ayuda de algunos insumos de mi padre, que es músico y tenía instrumentos y equipos en casa”.

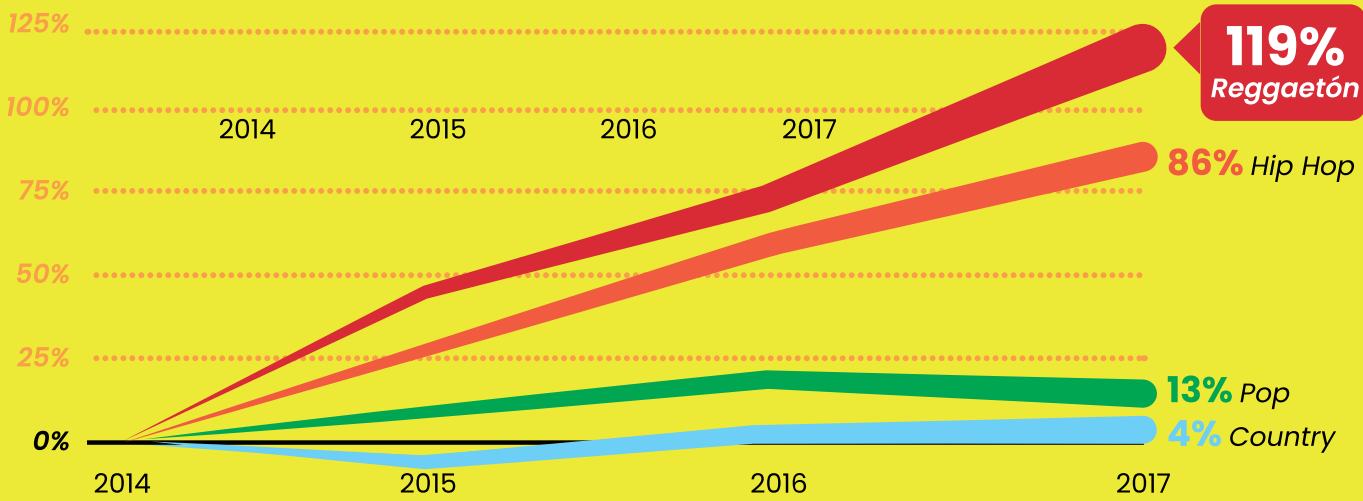


Esta música llegó a Colombia en un momento en que la generación más joven estaba sumergida en la cultura digital, el acceso a Internet y una aspiración de estilo de vida influenciada por lo que veían en la televisión por cable en canales de videos musicales. El reggaetón les habló desde la cotidianidad, la fiesta y los deseos, diferenciándose de otros géneros, como el hip-hop en español, que los miraban con escepticismo.

Así es como esta nueva corriente musical abrazó la cultura del sencillo, impulsada por las plataformas de streaming y los medios de promoción y conexión continua con la audiencia. Los lanzamientos de música se volvieron más frecuentes, y la producción se enfocó en la creación de sencillos impactantes en lugar de álbumes completos, rompiendo con la tradición de otros géneros. El reggaetón se movía a gran velocidad en la era digital, abrazando la nueva forma de hacer música y llegar a su audiencia.

CRECIMIENTO POR GÉNERO

Porcentaje de crecimiento de la participación de streams en Spotify.
Datos al segundo trimestre de cada año durante la consolidación de la plataforma en la región.



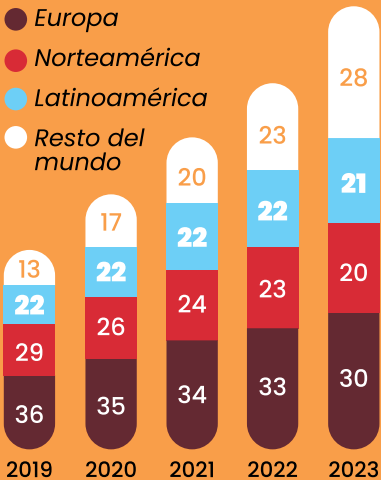
DISTRIBUCIÓN

Aunque el español no es el idioma más hablado, la interconexión de los mercados en Latinoamérica es sólida. Los lanzamientos regionales abarcan hasta 10 países, optimizando las estadísticas de reproducción y el interés en listas de reproducción. Latinoamérica lidera en usuarios de Spotify y otras plataformas.

Datos al primer trimestre de cada año.

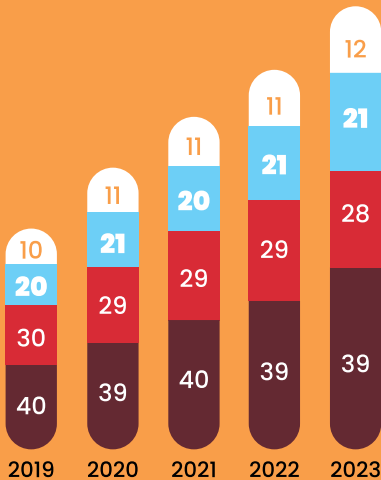
USUARIOS ACTIVOS POR MES

Porcentaje de distribución geográfica mundial



USUARIOS PREMIUM

Porcentaje de distribución geográfica mundial



FUENTE: Spotify.

CONFLUENCIA A FAVOR



Soporte tecnológico

En 2013, Spotify se lanzó en México y Latinoamérica, transformando la industria musical. Cambió la métrica de éxito de unidades vendidas a reproducciones y oyentes mensuales.



Producción y contenido

La llegada de Spotify impulsó el contenido local. La música urbana se convirtió en un aliado perfecto. Costos de producción más bajos y ciclos ágiles permitieron lanzamientos frecuentes. Los artistas se comprometieron a mantener comunicación constante con sus fanáticos y colaborar estratégicamente.

ESTILO Y PARLACHE

De la mano de Andrés Shaq “El Freaky”, nos transportamos a los inicios para recordar cómo la primera oleada del reggaetón llegó de la mano de artistas puertorriqueños a un territorio donde otros géneros de resistencia cultural y social, como el dancehall y el reggae, ya estaban establecidos en la escena local. “Aquí ya funcionaba La Factoría y El General, y el reggaetón entró como algo muy clandestino y mal visto debido a las letras en español que escandalizaban por decir cosas que se venían diciendo en inglés pero no se comprendían. Finalmente, el reggaetón comenzó a sonar en un par de emisoras y lugares en Bogotá, Medellín y Cali, y se convirtió en música altamente consumida en el país”.

Colombia recibió esta música que le hablaba desde la cotidianidad, la fiesta y el deseo, desmarcándose de aquellos que hacían hip hop en español, quienes en su mayoría veían al reggaetón con muy malos ojos. Esta invalidación y exclusión por parte de la industria, lejos de debilitar al género, lo fortalecieron. El aislamiento lo convirtió en un movimiento musical distintivo y sólido, con un sentido de identidad claro y se convirtió en una bandera de la cultura urbana.

Un aspecto clave es cómo el reggaetón se instaló como un estilo de vida. En este sentido, El High profundiza: “Influyó en la manera de vestirse, de hablar, transformó el baile, lo hizo menos recatado y se conectó con la vida cotidiana”. En un principio, los artistas intentaron emular a los precursores

puertorriqueños, pero para el productor, esto era un error: “Pronto se dieron cuenta y empezaron a hablar como paisas, con todo el parlache, y eso se convirtió en parte de mi estilo de producción”.

Finalmente, el reggaetón de Medellín se alejó de la adaptación o la imitación para convertirse en una expresión auténtica y diferenciada. Comenzó a resonar con experiencias y perspectivas locales, lo que lo volvió autónomo. Los artistas comenzaron a utilizar letras que reflejaban vivencias y visiones propias. “Con la llegada de gente como J Balvin, Pope (un gestor cultural), Maluma, Karol G, Reykon y otros, el reggaetón se convirtió en una corriente local y ya no solo teníamos referentes boricuas”, destacó El Freaky.

Andrés Shaq, “El Freaky”, añade: “Hay que ver también dos factores que no son muy mencionados, pero lo que empezó a pasar con el reggaetón a nivel regional hizo que comenzara a activarse en fiestas privadas y eventos de personas que se mantenían al margen de la ley. Esto es una realidad que tenemos como país y contribuyó a que el reggaetón se potenciara y se convirtiera en un objeto de deseo en la clandestinidad. Queramos o no, esto formó parte de su impulso y atracción”.

INFLUENCIA GLOBAL

El atractivo de la ciudad de Medellín como destino clave para la industria del reggaetón ha sido un componente crucial en su evolución. Como lo describe El Freaky, “la llegada de puertorriqueños a

la ciudad, como Nicky Jam y Alberto Stylee, quienes ya eran considerados leyendas, marcó un punto de inflexión. Ellos encontraron un espacio para renacer sus carreras e influenciar a muchos otros". Este fenómeno de artistas emblemáticos encontrando inspiración en Medellín contribuyó significativamente al auge del reggaetón en la región.

Darko destaca otro aspecto clave del impacto de Medellín. "El High como productor independiente, usaba sus regalías para, en lugar de producir en lugares con altos costos, programar un viaje de un artista internacional que siempre quería venir a Medellín", explica Taborda. La ciudad, con su ambiente propicio y ventajas económicas, se convirtió en un imán para músicos de todo el mundo que buscaban aprovechar sus recursos de manera efectiva.

El reggaetón en Medellín va más allá de la música; es una forma de vida que abarca desde la producción hasta la promoción y la monetización en plataformas digitales. El High narra su experiencia emprendedora en la ciudad. "El primer emprendimiento fue montar un estudio, tratando de adaptarlo al estilo de vida. Cuando quisimos lanzar la música, empezamos a entender todo lo que hacía falta", explica. Este enfoque en la autosuficiencia y la innovación en la producción ha sido fundamental para la escena local. "Si había que hacer videos, se montaba la empresa de videos, luego aprendimos a monetizar YouTube, a entender las plataformas digitales y hacíamos las cosas nosotros mismos para ahorrar, todo a un ritmo de trabajo constante".

Medellín y el reggaetón han convergido para poner la música al servicio de un estilo de vida aspiracional y relajado, donde el baile es el protagonista. En este escenario, no se exige un riguroso entrenamiento musical formal, aunque algunos artistas lo posean. Más bien, se aprovechan las herramientas tecnológicas disponibles para solventar las imperfecciones, enfocando el talento en el flow y las rimas afiladas. Esta sinergia ha consolidado a Medellín como un epicentro del género y un destino de referencia para artistas.

ALTO NIVEL

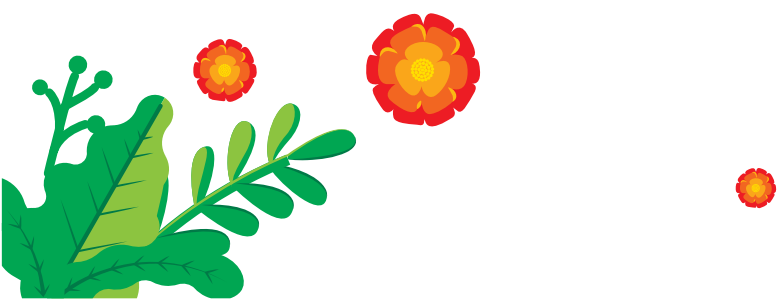
El reggaetón y su expansión han dado forma a la industria musical de la ciudad. Como menciona Darko, la ciudad se ha convertido en un caldo de cultivo para la industria, y esto se debe en gran parte al conocimiento acumulado durante años. "En definitiva, en la ciudad de Medellín hay mucho conocimiento de industria como con Paola Colmenares, actual *Head of Music* en Amazon Colombia o Camilo Restrepo de Lumen Legal", afirma Darko. "La historia es muy larga, y eso ha permitido que el manager de hoy sea el discípulo del manager del ayer".

La influencia del reggaetón se extiende más allá de la música y alcanza lo audiovisual. Empresas especializadas como 36 grados han crecido internacionalmente gracias a este fenómeno. Además, las redes sociales se han alineado con el reggaetón de forma natural, permitiendo que los artistas se comuniquen con sus seguidores de una manera más directa y efectiva. Como resultado, estos artistas han sabido capitalizar su presencia en línea como influencers, conectándose con su audiencia en todos los aspectos de sus vidas y no solo en el ámbito musical. Esto es algo que para artistas de otros géneros con estructuras y esquemas de producción más complejos se ha convertido en un obstáculo.

Esto no exenta de desafíos al reggaetón y las empresas en Medellín. Como señala El High, "Al principio no tenían idea de cómo funcionaba el tema legal". Sin embargo, con el tiempo, se establecieron estructuras y empresas que impulsaron el crecimiento del reggaetón, como agregadoras que ofrecían adelantos de regalías, como Faro Latino, Vida Primo, Cinq Music, entre otras.

El proceso de consolidación de la industria musical en Medellín fue apoyado por empresas innovadoras, como Kapital Music, que llevó todo el conocimiento generado por la piratería hacia la división publicitaria. Darko explica que Kapital no era un sello convencional, sino una entidad que tenía una visión integral, incluyendo una división publicitaria y una red en YouTube, lo que amplió su capacidad para producir contenido audiovisual.

Para las generaciones más jóvenes que se han sumado al reggaetón, esta transición fue más fluida, ya que crecieron como nativos digitales. Las herramientas centrales para ellos, como la computadora y el celular, son las mismas que



utilizan para producir, promover, distribuir y consumir la música. El reggaetón se ha convertido en una extensión de su cotidianidad, lo que ha contribuido al auge constante de este género más allá de Medellín.

HACIENDO HISTORIA

El reggaetón ha experimentado un cambio fundamental en la percepción de la escena de Medellín. La entrada de Andrés Shaq a Warner Music ha marcado un antes y un después en la industria como nos explica Darko. “Con su ingreso, se descubre la nueva generación de Medellín encabezada por Blessd, Ryan, DJ SOG y otros; nunca en Medellín le habían apostado en tomar a un productor como imagen”. Esto ha llevado la creatividad y la innovación a un nivel sin precedentes. La colaboración entre productores y artistas se ha intensificado, otorgando a los productores el protagonismo que merecen.

“El papel de los productores en este proceso ha logrado una visibilidad importante y hoy colaboran con artistas de renombre como Karol G, Maluma, Eladio Carrión, Jhay Cortez, Peso Pluma, Ryan Castro y Feid. El trabajar en la calle, tener una escena local y llevar el proceso de internacionalización conforme se iban eliminando las barreras del COVID-19 fue el camino que seguí y dio resultados. Por ello nos hemos ganado un respeto en la escena local”.

Medellín no solo es un semillero de productores artísticos, sino también de ejecutivos talentosos que desempeñan un papel crucial en la industria. Además esto ha evolucionado hacia un modelo de negocio que como explica Darko “al productor no le interesa que le paguen una pista, sino tener propiedad de los masters; consideran esto una inversión a largo plazo, pero con ganancias mayores. Hay una conciencia colectiva de que el centro es el master, así como un aprendizaje cada vez más claro sobre cuál es la infraestructura que permite comercializar ampliamente un contenido”.

El High enfatiza la mentalidad empresarial y sus retos, “la lógica paisa se instala en la bandera independiente para tratar de llevar las cosas hasta un punto en que tenga más valor. El reto es entender el negocio completo, como empresa, como artista y ejecutivo de la industria. Saber identificar dónde hay un proceso comprobado”.

La validación del reggaetón proviene de la fiesta, el perreo y el estado de cuenta bancario. Ya no busca la

aprobación de la crítica o de otros artistas, sino que opera de manera práctica y se adapta rápidamente a la velocidad del mercado. Su pensamiento estratégico y empresarial lo ha llevado a alcanzar un estatus de relevancia y a mantenerse en la cima de la industria musical.

El reggaetón no se ha detenido ni ha mirado hacia atrás; en cambio, ha mirado hacia adelante, adaptándose a las demandas del mercado y evolucionando de manera constante. Hablar abierta y coloquialmente sobre temas como el sexo, el disfrute y la autoafirmación ha sido una de las claves de su éxito. Este género ha conectado con los jóvenes de centros urbanos latinoamericanos y ha establecido un modelo basado en el número de oyentes en lugar del poder adquisitivo. Como resultado, ha logrado imponer una tendencia global sin precedentes.

REGGAETÓN COLOMBIANO EN EL MUNDO

Listas de producción

**+350
MILLONES**

De playlists son generadas globalmente en Spotify, con al menos una canción de un artista de reggaetón colombiano.

Países consumidores

TOP 5



México



Estados Unidos



España



Chile



Argentina

FUENTE: Newsroom Spotify Abril 2024.

ECONOMÍA DE LA MÚSICA



ECONOMÍA DE LA MÚSICA

USUARIOS

- Escucha
- Fan
- Generadores de contenido
- Escucha pasivo
- Plataformas digitales*
- Publicidad
- Hospitalidad
- Cine y videojuegos
- Radio y TV

*Musicales y audiovisuales

INGRESOS MONETIZACIÓN DE CONTENIDO

- Streaming
- Licenciamiento
- Sincronización
- Reinterpretaciones
- Regalías
- Derechos de autor
- Derechos conexos
- Ventas físicas y digitales

INGRESOS DEL EN VIVO

- Venta de boletos
- Honorarios
- Regalías
- Uso de imagen
- Merchandise
- Activaciones y promociones especiales

FINANCIAMIENTO

- Sellos, distribuidoras y editoras
- Fondos de inversión
- Membresías
- Crowdfunding
- Sistema de becas y apoyos
- Mecenazgo

PROCESO DE CREACIÓN

- **PRODUCCIÓN**
- Producción ejecutiva
- Producción musical
 - Estudio
 - Mezcla
 - Master
- Equipo creativo visual
- Fabricación

HERRAMIENTAS

Educación
Instrumentos
Tecnología

OBRA ARTISTA

FUENTES DE INFORMACIÓN

- Insights de redes sociales
- Data de plataformas de streaming
- Servicios de datos de redes sociales y streaming
- Reportes de mercado
- Artículos especializados
- Reportes tiqueteras
- Motores de búsqueda

PROCESO DE GESTIÓN

MANAGEMENT

- Estrategia de negocio
- Representación legal
- Desarrollo de producto
- Desarrollo de marca

COMUNICACIÓN

- Desarrollo de narrativa
- Promoción
 - Radio
 - Playlists
 - Vallas publicitarias
 - Medios impresos y digitales
 - Televisión
 - Dj's y rocolas

Relaciones públicas

- Gestión de medios
- Relaciones con marcas y líderes de opinión

Redes Sociales

Marketing digital

ARTISTAS Y REPERTORIO

- Desarrollo de catálogo
- Remezclas
- Colaboraciones
- Estrategias de lanzamiento
- Relaciones con artistas

DESCUBRIMIENTO

- Distribución de contenido grabado
- Formato físico
- Tiendas físicas y online
- Eventos
- Formato digital
- Plataformas de streaming
- Tiendas digitales

PROPIEDAD INTELLECTUAL

Dirección Nacional de
Derechos de Autor

Sociedades de gestión colectiva

Editores

Derecho de imagen

Registro de marca

EN VIVO

Agentes

Bookers

Promotores

Programadores

Prospectos de clientes

Festivales

Bares, teatros y arenas

Eventos privados

Plataformas de conciertos

Videojuegos

Producción técnica y logística

Tour management

Staff

Production management

FUENTE: Relatable.

LA MÚSICA EN LA ECONOMÍA LOCAL

CONTRIBUCIÓN E IMPACTO EN EL DESARROLLO DE LA CIUDAD

La economía de la música, intrínsecamente ligada al derecho de autor, sigue siendo impulsada por el artista y su obra, independientemente de lo avanzada que sea la tecnología o la complejidad de las estructuras de distribución. A través de su creatividad, los artistas continúan generando el valor que sustenta todo el sistema, desde los sellos discográficos hasta los servicios de streaming.

A lo largo de su historia, la industria musical ha experimentado épocas de auge y crisis, siendo moldeada por diversas interpretaciones y aplicaciones del derecho de autor. Aunque gran parte de los flujos económicos se concentran en tecnologías y canales de distribución, los elementos centrales que no han cambiado son el artista y su creación.

Durante años, Medellín ha forjado un ecosistema robusto para el desarrollo de artistas, basado en tres pilares fundamentales: talento, tecnología y una infraestructura legal y empresarial sólida. Como resultado, la ciudad se ha convertido en el epicentro de diversas escenas musicales, desde la tropical y el reggaetón, hasta la música popular de despecho y el urbano latino.

Para comprender a profundidad la economía musical de la ciudad, es necesario realizar un análisis basándonos en el contexto histórico y en la información disponible. Los temas principales serán: negocios de la música grabada, sellos discográficos, consumo digital y sociedades de gestión colectiva. El negocio de la música en vivo, los promotores, recintos y foros de conciertos. El consumo masivo de música, la infraestructura, servicios digitales, estudios de grabación, abogados especializados, entre otros. Las comunidades de artistas locales, salas de ensayo y centros de educación musical.

DESAFÍOS EN LA COMPILACIÓN DE INFORMACIÓN

El proceso de recopilación de información sobre el ecosistema musical de Medellín nos llevó a reconocer una serie de desafíos que, en realidad, representan oportunidades para un futuro ecosistema musical más robusto y dinámico en la ciudad.

Dentro de los principales retos que identificamos, detectamos un sector musical fragmentado, en el cual la carencia de una visión global de sí mismo y el escaso diálogo entre sus distintos actores han sido temas recurrentes. La creación de espacios y plataformas que faciliten el diálogo y la cooperación entre músicos, sellos discográficos, promotores y otros participantes podría promover una mayor cohesión en la escena musical.

Según datos del DANE, el sector de las actividades artísticas en Colombia enfrenta altos niveles de informalidad, lo que perjudica a un sector vital del ecosistema musical. Formalizar políticas para músicos y profesionales podría mejorar el acceso a recursos y oportunidades. Además, la falta de datos precisos y la ambigüedad en la clasificación de las actividades musicales plantean desafíos, pero también ofrecen la oportunidad de crear categorías más específicas y representativas que reflejen la diversidad del ecosistema musical de la ciudad.

La compleja dinámica inherente de la industria musical y sus múltiples interacciones con otros sectores económicos ofrecen oportunidades para definir estrategias más claras que promuevan el crecimiento sostenible de la industria y su conexión con áreas como el turismo, la educación y la tecnología.

Mediante la combinación de datos cuantitativos de diversas fuentes disponibles y el análisis cualitativo a través de entrevistas con actores relevantes del sector musical, el objetivo de este ejercicio es iniciar una conversación más amplia que deberá permitir a la comunidad musical de Medellín conectarse con otros sectores de influencia.

IMPACTO EN EL EMPLEO

La industria musical de Medellín impulsa la economía local y ofrece oportunidades de empleo significativas. Según el último informe de empleo de la “Gran Encuesta Integrada de Hogares Contrato Medellín,” las Actividades Artísticas ocupan el quinto lugar en la generación de empleo en la ciudad, con un total de 102,000 empleos.

En Medellín, de las 102,000 personas ocupadas dentro de la categoría amplia “Actividades artísticas, de recreación y otras actividades de servicios”, a principios del 2023, las actividades directamente relacionadas con la música reportan 6,211 empleos a finales del 2022.

Esta tabla proporciona una visión general de cómo se distribuye la población ocupada en Medellín en diferentes sectores, destacando el papel de las

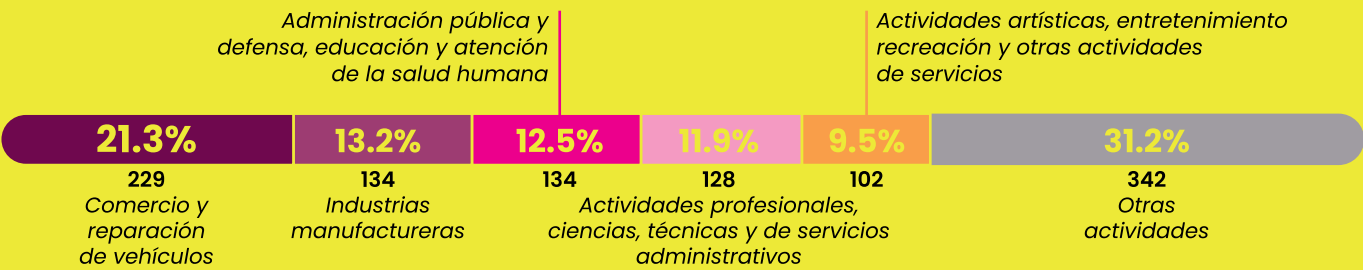
actividades artísticas, en la generación de empleo en la ciudad. Entre 2021 y 2022, la brecha de empleo en el sector musical entre Medellín y Bogotá se redujo significativamente. Inicialmente, Bogotá contaba con 7,768 empleados más que Medellín en este sector, pero esta diferencia se redujo a solo 2,301 empleados, lo que representa una disminución del 70.38% en la brecha entre las dos ciudades.

Además, es esencial considerar otras categorías donde la música genera empleo. Algunas actividades económicas están directamente vinculadas a la música, mientras que en otras, la música contribuye indirectamente. Por ejemplo, las Actividades de Programación de Servicios y Radiodifusión Sonora y la Enseñanza Cultural, aunque pueden no depender exclusivamente de la música, se benefician de ella, enriqueciendo varios sectores económicos y contribuyendo al empleo en la ciudad.

POBLACIÓN OCUPADA

Distribución porcentual de la población ocupada según rama de actividad

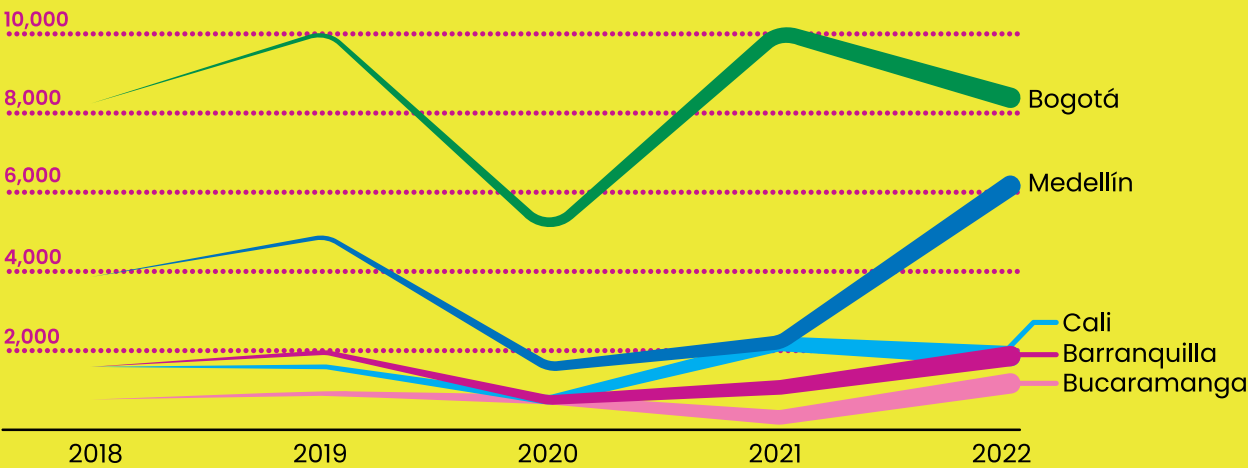
Cifras de población en miles



Datos expandidos con proyecciones de población elaboradas con base en los resultados CNPV 2018. El porcentaje puede diferir del 100% ya que no incluye la categoría de “No informa”.

FUENTE: DANE, GEIH – Contrato Medellín 2022.

OCUPADOS EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA MÚSICA EN PRINCIPALES CIUDADES DE COLOMBIA



FUENTES: DANE, Cuenta Satélite de Economía Cultural y Creativa 2022.

ESTRUCTURA EMPRESARIAL DE LA INDUSTRIA MUSICAL EN MEDELLÍN

Cámara de Comercio de Medellín

La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (CCMA) es una institución privada del departamento que trabaja para que las empresas e instituciones sociales y culturales de la región crezcan. En el análisis de la estructura empresarial de la industria musical, arroja luz sobre el panorama empresarial de la ciudad. La CCMA proporciona información valiosa sobre el número de empresas en Medellín según su tamaño e ingresos. Estos datos se refieren a las empresas que pertenecen a la categoría “Actividades

artísticas, de entretenimiento y recreación” y abarcan los años 2021 y 2022.

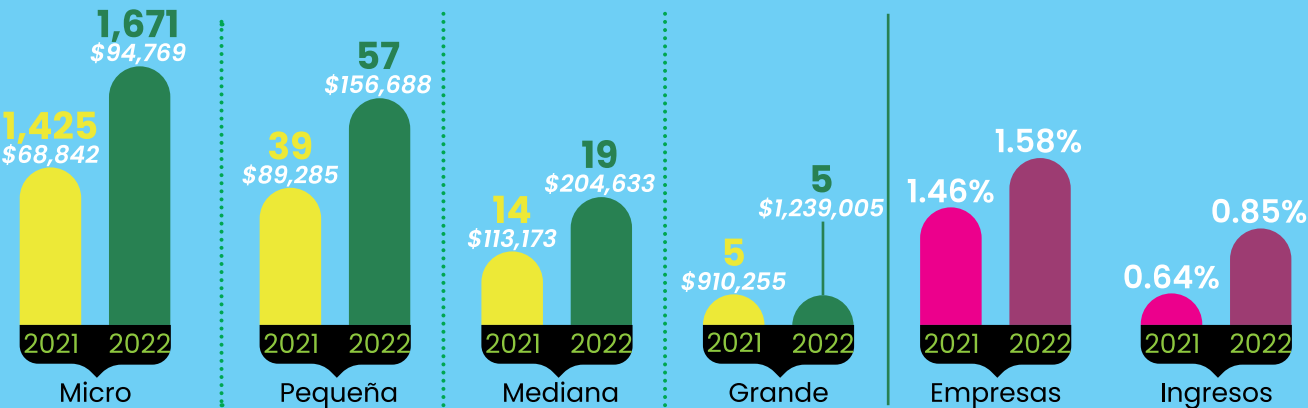
En 2024, la CCMA elaboró el Mapping de Industrias Creativas y Culturales para fortalecer el ecosistema creativo y cultural de Medellín. Este mapeo y caracterización cualitativa y cuantitativa incluyó 27 códigos CIIU, abarcando 4,338 empresas con una facturación de \$2.6 billones COP en 2022. El análisis se centró en los segmentos de eventos en vivo y música.

Aunque la música es parte de otras industrias culturales como la publicidad y el entretenimiento

EMPRESAS CON ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, DE ENTRETENIMIENTO Y RECREACIÓN

Montos expresados en millones de COP.

Participación porcentual en el total de la estructura empresarial de Medellín.



FUENTE: Cámara de Comercio de Medellín 2021, 2022.

digital, es difícil calcular su aporte exacto sin criterios claros. Esta tarea pendiente es esencial para valorar mejor el impacto de la música en otras industrias. Para más detalles, consulte el Mapping completo de la Cámara de Comercio, 2024*.

Este mapping reporta lo siguiente en Medellín.

1. Eventos en vivo

398 empresas: 87% Micro, 11%Pyme, 2% Gran; facturación 2022: \$349.199.305.636 COP; empleo 2022: 2.308 puestos de trabajo; tipo de persona: 71% Jurídica, 29% Natural; tipo de registro: 87% Registro Mercantil, 13% ESALES; años de vida promedio: 6 años. **

El análisis considera 3 grandes líneas en donde la música es central o bien hace parte de las actividades continuas.

a) Eventos en vivo: 373 empresas; \$230 MM; 753 empleos. **b) Museos, sitios** históricos, entre otros: 15 empresas; \$54.3 MM; 597 empleos. **c) Jardín Botánico, zoológico, entre otros:** 10 empresas; \$64.8 MM; 958 empleos.

2. Música

287 Empresas: 96% Micro, 3%Pyme, 1% Gran; facturación 2022: \$89.209.472.366 COP; empleo 2022: 421 puestos de trabajo; tipo de persona: 70% Jurídica, 30% Natural; tipo de registro: 94% Registro Mercantil, 6% ESALES; años de vida promedio: 6 años.**

a) Fabricación de instrumentos: 7 empresas; \$174 M. **b) Fonográfica:** 164 empresas; \$66.1 MM; 267 empleos. **c) Creación Musical:** 116 empresas; \$22.9 MM; 152 empleos.

* Nota: En la caracterización se identifican empresas de este segmento que realizan actividades bajo códigos CIIU de los segmentos “Eventos en Vivo” y “Cultura en Vivo”, por ende, los valores podrían aumentar según la revisión detallada.

** Nota: Basado en el total de años en el mercado por fecha de matrícula y renovación, se calculó un promedio simple.

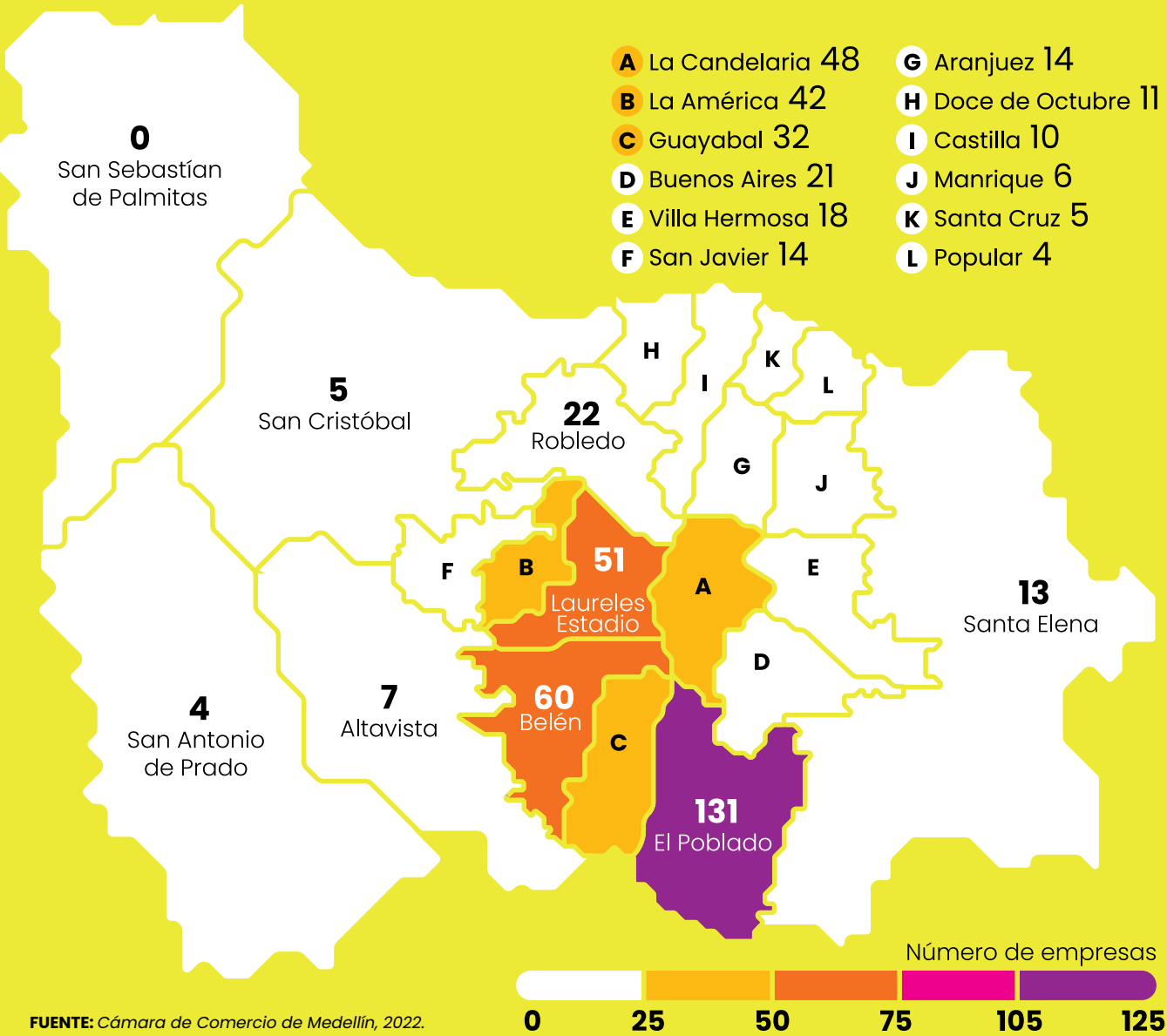
DISTRIBUCIÓN EN ANTIOQUIA

De las 533 empresas registradas en CCMA que desempeñan actividades relacionadas con la música, el 90% son microempresas (469), el 7% son pequeñas, el 2% son medianas y ninguna grande. La actividad económica con mayor participación son las actividades de espectáculos musicales en vivo con el 53,5% del total (280 empresas).

Se destaca una notable presencia de empresas formalmente establecidas relacionadas con la música en la comuna 14 El Poblado, con un total de 131,

representando aproximadamente el 24% del registro total. A esta le sigue Belén, con 60 empresas (el 14%), y Laureles – Estadio con 51 empresas (alrededor del 12%). La Candelaria y La América muestran una cantidad similar de empresas, con 48 y 42, respectivamente. Guayabal registra 32, seguido por Robledo con 22, Buenos Aires con 21 y Villa Hermosa con 18. San Javier y Aranjuez tienen 14 empresas cada uno, mientras que Santa Elena cuenta con 13. Por otro lado, Doce de Octubre tiene 11, Castilla 10, Altavista 7, Manrique 6, Santa Cruz y San Cristóbal 5 cada uno. Finalmente, San Antonio de Prado y Popular tienen 4 empresas cada uno.

DISTRIBUCIÓN EN MEDELLÍN DE LAS EMPRESAS CON ACTIVIDADES DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON LA MÚSICA 2022

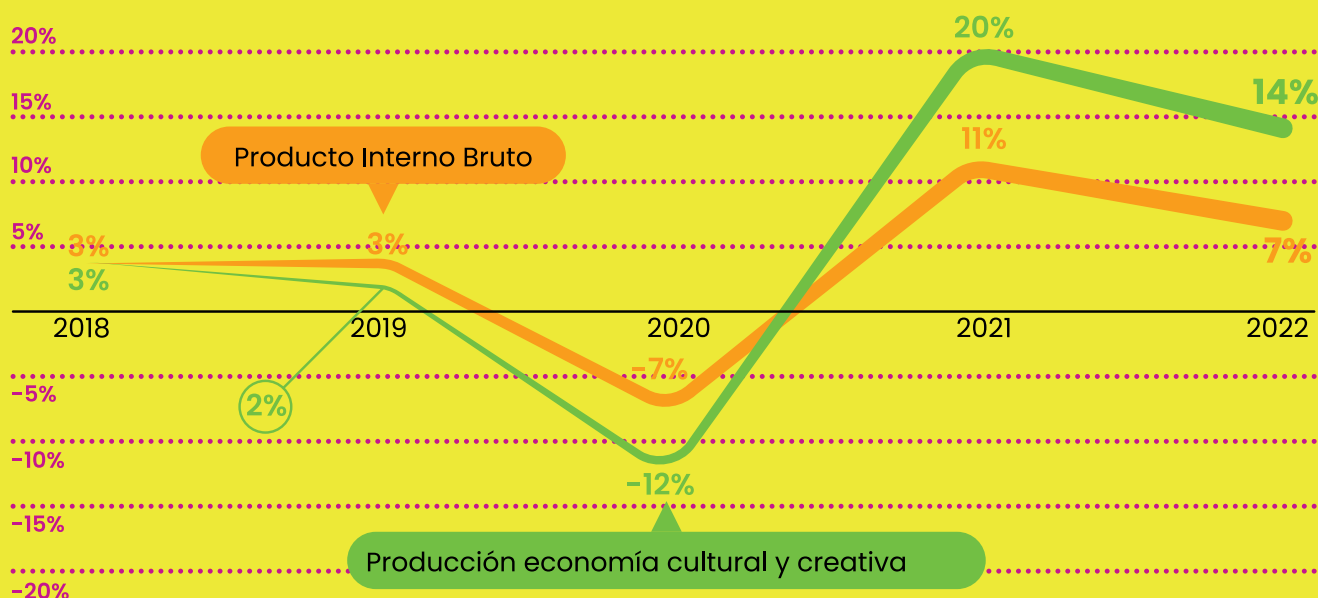


ECONOMÍA CULTURAL Y CREATIVA

En Colombia, la producción de la economía cultural y creativa alcanzó valores de 45 billones de pesos en el año 2022, creciendo un 7% con respecto al año 2021, el doble del crecimiento de la economía, recuperando el terreno perdido en 2020 y aumentando en varios rubros, como la avidez renovada por espectáculos

públicos y hábitos de consumo digital que la pandemia exacerbó a nivel mundial, particularmente en el terreno de videojuegos, streaming, apuestas en línea y consumo y creación de contenido audiovisual, tanto para plataformas de streaming de video como para redes sociales y plataformas de video corto.

COMPARATIVO DEL COMPORTAMIENTO EN PORCENTAJE DE LA PRODUCCIÓN DE LA ECONOMÍA CULTURAL Y CREATIVA FRENTE AL PIB NACIONAL

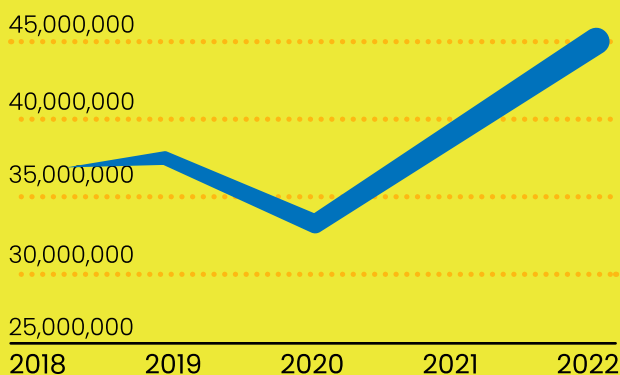


FUENTES: DANE y CCESC, 2023.

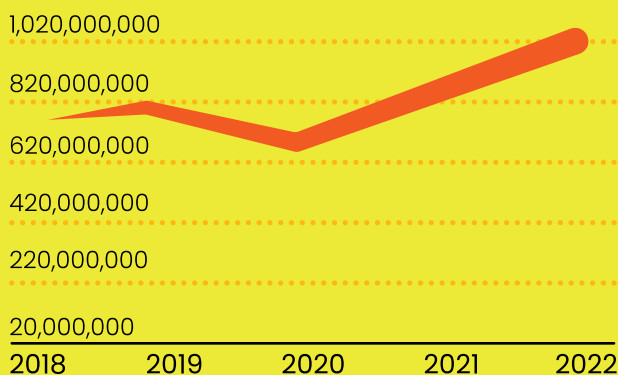
PARTICIPACIÓN DE LA ECONOMÍA CULTURAL Y CREATIVA FRENTE AL PIB NACIONAL

Cifras expresadas en millones de COP

Producción economía cultural y creativa



Producto Interno Bruto



FUENTES: DANE y CCESC, 2023.

La Cuenta Satélite de Economía Cultural y Creativa (CSECC) es una herramienta que permite medir la contribución de la cultura y la creatividad a la economía del país. Para efectos de este reporte hemos separado la información sobre ingresos de la producción, el consumo intermedio y el valor agregado en el proceso productivo de la música.

Cada uno de estos conceptos mide diferentes aspectos de la producción económica y son importantes para el cálculo del PIB y otras medidas macroeconómicas, es por ello que también nos

permite identificar oportunidades de crecimiento y desarrollo por sector.

Es importante tener en cuenta que estos ingresos se refieren al valor agregado generado en el proceso productivo de las actividades económicas asociadas a la cultura y la economía creativa, y no a los ingresos totales generados por estas actividades. Otro aspecto relevante es que el valor agregado es un indicador clave para medir la contribución de la cultura y la creatividad a la economía, ya que refleja el valor que se agrega en el proceso productivo.

ECONOMÍA CULTURAL Y CREATIVA, SEGMENTOS RELACIONADOS CON LA MÚSICA

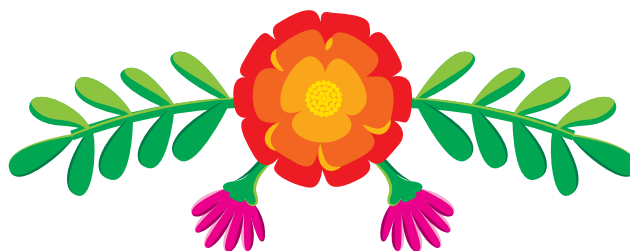
Las actividades directamente relacionadas con la música se indican según las categorías que reconoce la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

PRODUCCIÓN

Se refiere al valor total de los bienes y servicios producidos.
Valores a precios corrientes en millones de COP.

	2019	2020	2021	2022
● Actividades de espectáculos musicales en vivo. (CIU 9007)	687,736	311,853	594,612	875,224
● Actividades de grabación de sonido y edición de música. (CIU 5920)	231,790	213,706	246,524	346,667
● Creación musical. (CIU 9002)	50,269	26,949	47,565	54,581
● Producción de copias a partir de grabaciones originales. (CIU 1820)	28,146	16,027	18,488	25,998
● Fabricación de instrumentos musicales. (CIU 3220)	1,656	1,541	1,588	1,736
Total de actividades directamente relacionadas con la música	999,598	570,075	908,777	1,304,205
Total de actividades en donde la música aporta una proporción del valor total	7,783,052	6,908,048	8,303,621	9,389,880
Total de actividades relacionadas con la recaudación de derechos de autor y conexos por el uso de música	6,273,434	5,178,808	5,837,237	6,261,625
Total del producción economía cultural y creativa	44,758,134	39,515,685	48,407,460	60,064,187

FUENTES: Cuentas nacionales del DANE, Ministerio de Cultura. Resultados susceptibles a cambios según se genere nueva información.
Última actualización 21 de julio de 2023.



CONSUMO INTERMEDIO

Es el valor de los bienes y servicios que se utilizan como insumos en el proceso de producción.
Valores a precios corrientes en millones de COP.

	2019	2020	2021	2022
● Actividades de espectáculos musicales en vivo. (CIIU 9007)	277,142	93,215	243,824	358,890
● Actividades de grabación de sonido y edición de música. (CIIU 5920)	75,433	53,298	61,483	86,458
● Creación musical. (CIIU 9002)	20,850	11,178	21,040	24,144
● Producción de copias a partir de grabaciones originales. (CIIU 1820)	15,619	7,072	8,158	11,473
● Fabricación de instrumentos musicales. (CIIU 3220)	427	397	409	447
Total de actividades directamente relacionadas con la música	389,471	165,160	334,914	481,414
Total de actividades en donde la música aporta una proporción del valor total	3,645,440	2,978,087	3,749,365	4,331,939
Total de actividades relacionadas con la recaudación de derechos de autor y conexos por el uso de música	4,009,619	3,394,774	4,086,685	4,307,611
Total del consumo intermedio economía cultural y creativa	21,209,144	18,339,463	22,887,446	28,329,028

FUENTES: Cuentas nacionales del DANE, Ministerio de Cultura. Resultados susceptibles a cambios según se genere nueva información.
Última actualización 21 de julio de 2023

VALOR AGREGADO BRUTO

Refleja la diferencia entre el valor de la producción y el consumo intermedio.
Valores a precios corrientes en millones de COP.

	2019	2020	2021	2022
● Actividades de espectáculos musicales en vivo. (CIIU 9007)	410,594	218,638	350,788	516,333
● Actividades de grabación de sonido y edición de música. (CIIU 5920)	156,357	160,408	185,042	260,209
● Creación musical. (CIIU 9002)	29,419	15,771	26,525	30,438
● Producción de copias a partir de grabaciones originales. (CIIU 1820)	12,528	8,954	10,329	14,525
● Fabricación de instrumentos musicales. (CIIU 3220)	1,229	1,144	1,179	1,289
Total de actividades directamente relacionadas con la música	610,126	404,916	573,863	822,794
Total de actividades en donde la música aporta una proporción del valor total	4,079,820	3,827,011	4,405,933	5,037,877
Total de actividades relacionadas con la recaudación de derechos de autor y conexos por el uso de música	2,672,170	2,148,445	2,228,871	2,488,588
Total del valor agregado bruto economía cultural y creativa	23,548,990	21,176,221	25,520,014	31,735,159

FUENTES: Cuentas nacionales del DANE, Ministerio de Cultura. Resultados susceptibles a cambios según se genere nueva información.
Última actualización 21 de julio de 2023.

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA MÚSICA EN LOS RUBROS INDIRECTOS

- Educación básica, media y superior
- Educación para el trabajo y el desarrollo humano
- Artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios relacionadas con turismo cultural

- Asociaciones profesionales
- Producción de películas cinematográficas, videos programas, anuncios y comerciales de televisión
- Programación y transmisión de televisión

- Postproducción de películas cinematográficas, videos, programas, anuncios y comerciales de televisión
- Programación y transmisión en el servicio de radiodifusión sonora

- Exhibición de películas cinematográficas y videos
- Programación y transmisión de televisión

DONDE LA MÚSICA APORTA UNA PARTE DE SU VALOR TOTAL

RECAUDACIÓN DE DERECHOS DE AUTOR Y CONEXOS POR EL USO DE MÚSICA

Entre los hallazgos a partir de las tablas anteriores, destaca el crecimiento significativo de la economía cultural y creativa entre 2021 y 2022, con un aumento superior al 20% en dos de los tres segmentos.

Este crecimiento marca un cambio sustancial, lo que refleja una tendencia positiva en la economía de la cultura y la creatividad.



ECONOMÍA CULTURAL Y CREATIVA

Crecimiento por rubro
Variación 2021-2022

Consumo intermedio

11.10%

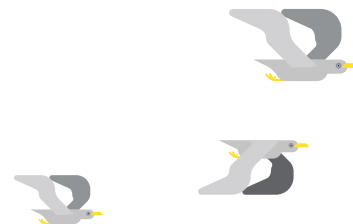
Producción

21.80%

Valor agregado

29.80%

Se observa el impacto de la pandemia en las actividades relacionadas con la música, así como una recuperación notable que sitúa a esta industria en un crecimiento que supera el índice de crecimiento de la economía cultural y creativa en su conjunto.



ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA MÚSICA

Crecimiento
Variación 2021-2022

Producción

2019

21.80%

2020

-43.00%

2021

59.40%

2022

43.50%

Consumo intermedio

11.10%

-57.80%

102.27%

43.74%

Valor agregado

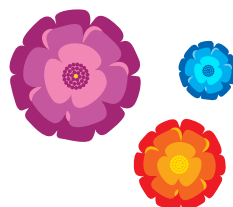
29.80%

-45.70%

41.72%

43.37%

Finalmente, cabe señalar que existe un desafío en la medición del tamaño de la economía en las actividades en las que la música aporta al valor, pero no se puede cuantificar su contribución de manera precisa. Mejorar esta medición podría revelar un valor aún más significativo en la dimensión económica de la música.



ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA MÚSICA

Proporción total
aportado por el rubro

Producción

2019

2.23%

2020

1.00%

2021

1.87%

2022

21.70%

Consumo intermedio

1.83%

0.09%

1.46%

1.69%

Valor agregado

2.59%

1.92%

2.24%

2.59%

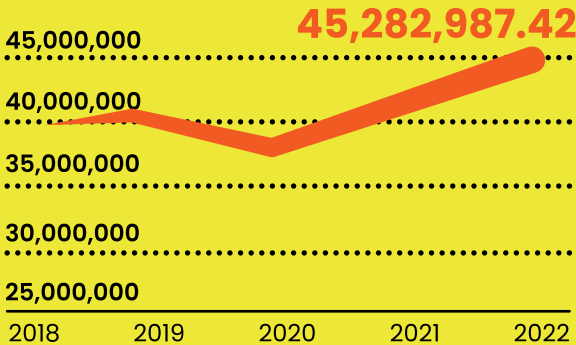
Aunque las actividades relacionadas con la música en su conjunto, muestran una baja participación en la economía nacional, destacan por su impacto positivo en el empleo y en otros sectores. Sin embargo, es crucial recordar que a partir del efecto multiplicador de la música en otros sectores, las tareas de definir y medir estas contribuciones sigue siendo un desafío pendiente que permitiría una valoración más precisa de su aporte económico.

En 2022, las industrias creativas y culturales contribuyeron con el 4.65% al PIB nacional, pero persiste la dificultad para desagregar las actividades musicales, impidiendo una comprensión precisa de su contribución económica. Además, existe la dificultad generada por la informalidad en el sector y la identificación de los flujos económicos internacionales. A pesar de esto, sigue siendo notable el impacto positivo que tiene en otros sectores.

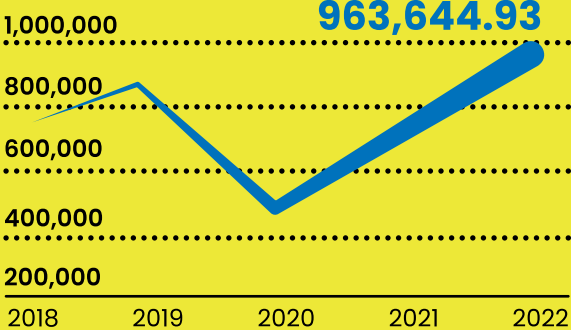
COMPORTAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES MUSICALES Y DE LA ECONOMÍA CULTURAL Y CREATIVA

Cifras expresadas en COP

Producción economía cultural y creativa

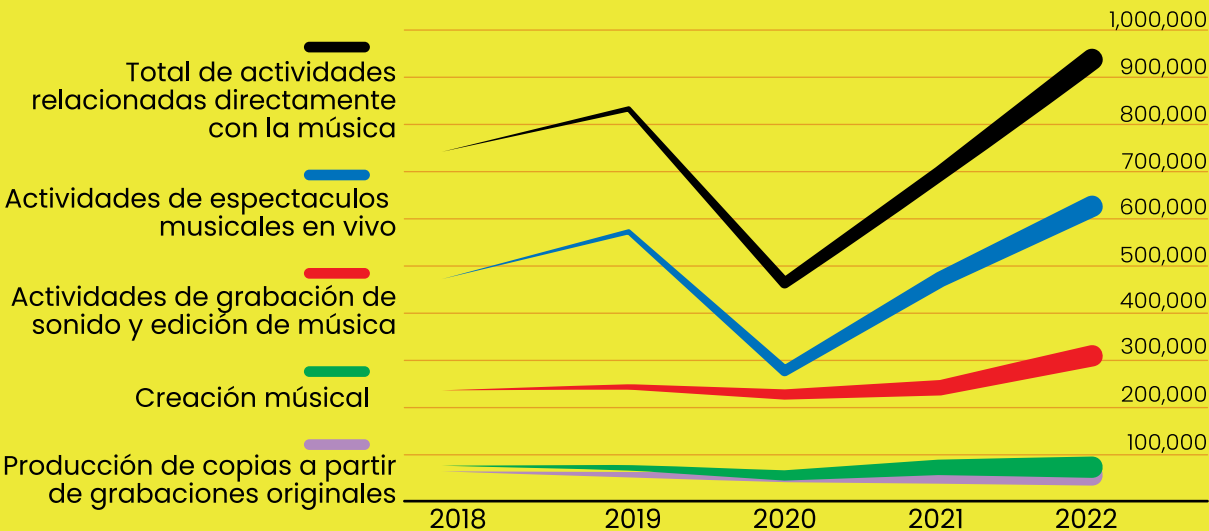


Total de actividades relacionadas directamente con la música



COMPORTAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA MÚSICA

Cifras expresadas en millones de COP



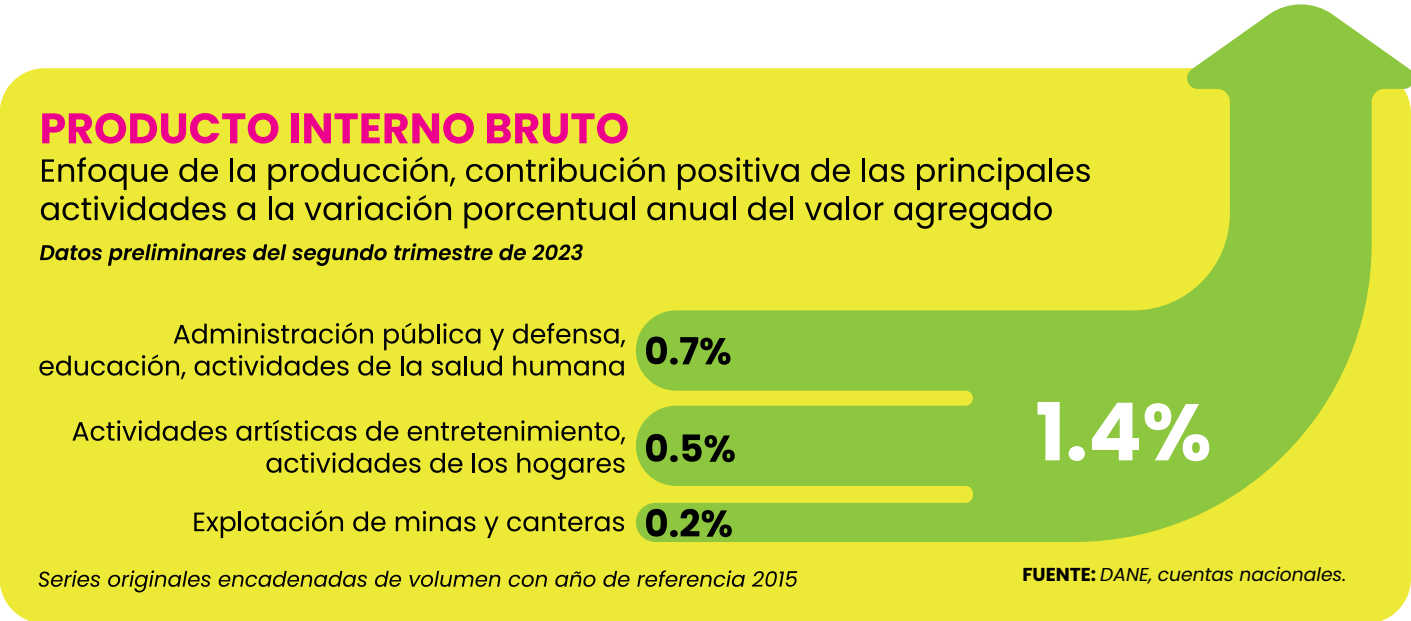
FUENTE: DANE y CCESC, 2023.

Entonces, para el 2022, se reporta que las actividades relacionadas directamente con la música generaron \$963 mil millones (0.1% del PIB), con un crecimiento notable del 48.43% entre el 2018 y 2022. Cabe señalar que el proceso de medición del impacto económico de la música es una tarea pendiente no solo en Colombia, sino de manera general en toda Latinoamérica, y que un esfuerzo conjunto de toda la región por definir criterios más adecuados podría significar una gran oportunidad para su comprensión y desarrollo.

Con base en el reporte preliminar del DANE para el año 2023 sobre el Producto Interno Bruto (PIB) de

Colombia, se destaca que las “Actividades artísticas, de entretenimiento y Actividades en los hogares” ocupan la segunda posición entre tres rubros que han tenido una contribución positiva a la variación anual del Indicador de Seguimiento Económico (ISE) con un 0.4%. Además, el valor agregado por actividad económica también ha experimentado un crecimiento, alcanzando un 0.5%.

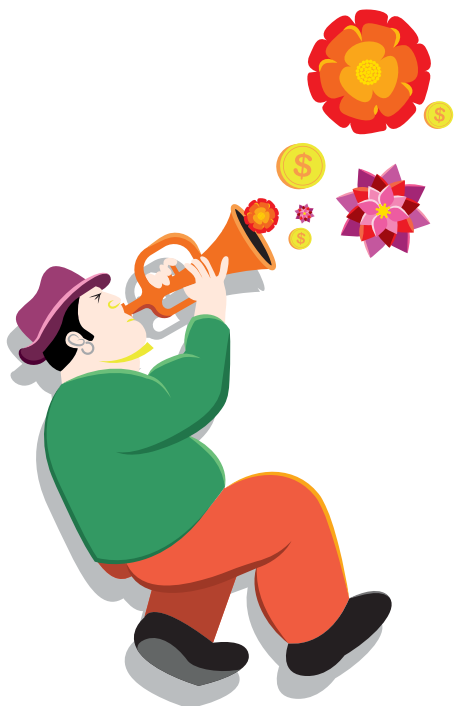
Estos datos resaltan la relevancia económica de las actividades culturales y de entretenimiento, lo que subraya su contribución al dinamismo económico de Colombia y la importancia de impulsar aún más el desarrollo de la industria musical en Medellín y el país.



PANORAMA DERECHOS DE AUTOR EN LA CIUDAD

Las sociedades de recolección de derechos de autor son organismos sumamente relevantes para el sector de la música, pero en Latinoamérica existe gran desconfianza hacia ellas, en parte por el desconocimiento de cómo operan y a la complejidad de sus atribuciones legales. Esto ofrece oportunidades para educar a los creadores sobre sus derechos y beneficios relacionados como el facilitar la cotización en el sistema de salud y previsión social, especialmente para un sector tradicionalmente desprotegido.

El doctor Juan Carlos Monroy, quien fuera Director Jurídico de SAYCO (Sociedad de Autores y Compositores de Colombia) entre 2007 y 2011, y posteriormente Director de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, nos fue guiando a través de los temas que contrastamos con la información disponible a través de SAYCO.



EXPLORANDO EL PAISAJE DEL RECAUDO EN ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS

En el ámbito del recaudo de derechos de autor, se ha mejorado significativamente el monitoreo en rubros como la radio, televisión, plataformas digitales y espectáculos públicos. Esto se debe al avance tecnológico que permite rastrear, procesar y transmitir la información con alta precisión. La pertenencia de SAYCO a la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC) ha impulsado el abandono de prácticas discrecionales y promovido establecer reglamentos transparentes. Sin embargo, el recaudo en establecimientos públicos, como bares, tiendas y discotecas, aún presenta desafíos.

Para cumplir los objetivos del reglamento actual, la recolección se basa en tres métodos para el cálculo de las tarifas y el análisis de la distribución. El primero, “censos o programas” que aplican quienes llevan registros detallados o tienen formas de monitorear los usos de las obras. El segundo método, “muestreo”, se utiliza cuando los usuarios no proporcionan información por lo que se elige una muestra representativa y de preferencia realizada. Y por último, la “analogía”, la cual se aplica en casos donde, a pesar de todos los esfuerzos, no se obtiene información. El método consiste en asumir que ciertos usuarios utilizan el mismo repertorio que otros, y así los derechos de autor son repartidos en base a la información de uno, que puede no ser la del otro.

EL DESAFÍO DE LAS OBRAS NO IDENTIFICADAS

Las “obras no identificadas” se refieren a canciones sin autor correctamente asignado, a menudo debido a errores tipográficos, bases de datos obsoletas o autores no asociados a SAYCO. En este contexto, si un autor tiene una obra que comienza a generar ingresos y no está afiliado, no podrá cobrar retroactivamente, a diferencia de algunas organizaciones en Latinoamérica que sí ofrecen retroactivos para artistas recién afiliados, con plazos variables según el caso.

Por otro lado, el proceso en SAYCO de notificación de obras no identificadas para autores no afiliados, a pesar de ser complicado, ha mejorado su transparencia gracias a las reglas establecidas por CISAC, que requieren la publicación de listados de obras no identificadas en el sitio web durante un período de 3 años.

¹ El proceso de recopilación de información que sirve de base al proceso de distribución está detallado en el sistema de Calidad como proceso PO06.

LA FIGURA DEL GESTOR INDEPENDIENTE

Como consecuencia de las medidas establecidas en Colombia para evitar la monopolización del mercado de la gestión de recaudos de derechos de autor de obras musicales por conceptos de comunicación y ejecución pública, no es obligatorio ser una figura de gestión colectiva, hoy en día es posible que individuos se auto proclamen gestores independientes de derechos de autor.

En consecuencia, algunas personas desaprensivas han encontrado una brecha en el sistema, eludiendo el pago justo a los autores y perjudicando a los comerciantes al aprovecharse de la desinformación, ofreciendo tarifas más bajas que las establecidas por SAYCO y ofreciendo protección legal en caso de un litigio. Esta práctica común perjudica a todo el ecosistema.

DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES

A pesar de la importancia de estas sociedades, es evidente que aún existen áreas que requieren mejoras en relación a la equidad en la distribución, la modernización tecnológica, transparencia y gobernanza, control y vigilancia en los servicios subcontratados, acceso oportuno y claridad en la información financiera, y flexibilidad con la afiliación.

Como es de esperarse, la desconfianza puede llevar a que los compositores no se afilien aún, en detrimento de sus ingresos. Aquellos que deciden hacerlo con sociedades extranjeras por sus beneficios financieros, por ejemplo, tienen que pagar dobles deducciones y aguantar demoras en los pagos. Esto se debe a que, como resultado de los acuerdos de reciprocidad, toda sociedad extranjera debe solicitar a SAYCO lo recaudado por las obras de su representado en territorio colombiano.

A pesar de estos desafíos, SAYCO sigue siendo una estructura sólida en Colombia, y es crucial seguir mejorando la gestión de derechos de autor en beneficio de la industria musical y sus creadores.



PROCESO DE LA MÚSICA GRABADA

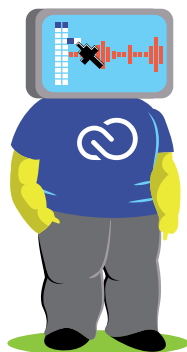
El proceso de la música grabada ha tenido un cambio notorio. Hoy en día, se destaca por su flexibilidad en los servicios, contratos más cortos y una estrecha colaboración entre los sellos y los artistas.

Le dan mucha importancia a las redes sociales como medios de difusión y conforman equipos globales para impulsar a los artistas en diferentes territorios.



A&R

Artistas y repertorio
Descubren talento, asesoran en lo comercial al artista y financian la producción y promoción de obras.



Equipos creativos

Producen el contenido musical y el contenido relacionado, como fotografía, videos, diseño y dirección de arte.



Marketing y Marketing digital

Con el objetivo de dar a conocer al artista, diseñan, planean y ejecutan campañas multimedia en línea y fuera de línea.



Prensa y Relaciones públicas

Aseguran la cobertura mediática del artista.



Sync y Patrocinios

Promueven la música en medios audiovisuales y colaboran con marcas para conectarse más con los seguidores.



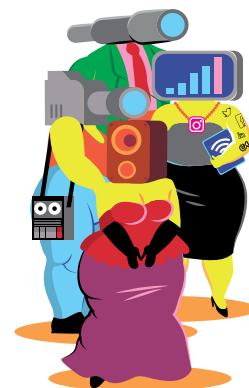
Distribución global

Gestionan la entrega y distribución de la música tanto en plataformas digitales como en formato físico.



Alcance global

Equipos que amplían la presencia del artista en otros lugares con estrategias y búsqueda de oportunidades.



Relaciones artísticas

La tarea aquí es generar interés en otros artistas para colaboraciones y puede ser llevada a cabo por varios de los equipos mencionados.

Esto puede ser realizado tanto por los sellos discográficos como por distribuidoras digitales o equipos conformados por los propios artistas, sus managers y proveedores externos.

INGRESO DE LA MÚSICA GRABADA

¿DÓNDE ESTÁ EL DINERO?

El rastreo de los ingresos de la música grabada se realiza a través de diversos canales. IFPI reporta los ingresos generados por sellos discográficos afiliados, distribuidoras, consumo digital, ventas de formatos físicos, licencias de sincronización y derechos de autor a través de las editoras.

Los artistas internacionales de Medellín, en su mayoría, firman contratos con las divisiones latinas de los grandes sellos discográficos, los cuales reportan sus ingresos a las oficinas centrales, principalmente ubicadas en Estados Unidos. Los ingresos que se quedan en Colombia corresponden a fonogramas en sellos locales o divisiones regionales de las majors

y no todos estos forman parte de las asociaciones de sellos registradas por IFPI. Estos representan a una amplia gama de artistas locales, desde los menos conocidos hasta superestrellas que controlan la propiedad de sus grabaciones a través de sellos colombianos.

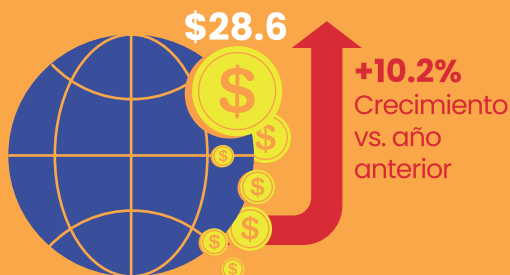
Las agregadoras digitales, muchas de las cuales son propiedad de los grandes sellos, forman parte de este ecosistema y registran el desempeño de las grabaciones, al menos en el ámbito digital. En la actualidad, la mayoría de la música grabada colombiana, a excepción de las grandes estrellas del género urbano, se encuentra en este segmento.

INDUSTRIA DE LA MÚSICA GRABADA

Tamaño del mercado

GLOBAL

Cifras de 2023 en billones de dólares (equivalencia 1 billón = 1,000 millones).

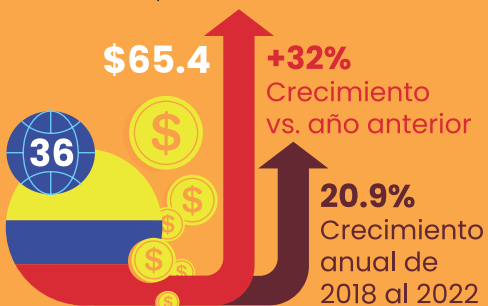


Por sector

	BDD \$	Porcentaje	Variación vs. año anterior
Streaming	\$19.3	67.3%	10.4%
Descargas + otros digitales	\$0.9	3.2%	-2.6%
Formatos Físicos	\$5.1	17.8%	13.4%
Derechos de ejecución pública	\$2.7	9.5%	9.5%
Sincronización	\$0.6	2.2%	4.7%

COLOMBIA

Cifras de 2022, en millones de dólares.



Por sector

	MDD \$			Posición global
Streaming	\$51.4	78.6%	27.7%	34
Descargas + otros digitales	\$0.2	0.3%	30.2%	47
Formatos Físicos	\$0.5	0.5%	87.1%	42
Derechos de ejecución pública	\$13	20.0%	52.5%	29
Sincronización	\$0.3	0.5%	-5.6%	40

FUENTE: Global Music Report IFPI.

BDD: billones de dólares, MDD: Millones de dólares

En el panorama de Colombia respecto a los ingresos por streaming en 2022, el 49% corresponden a suscripciones de paga, seguido con el 29% por streaming de audio con publicidad, y el streaming de video con publicidad, con un 22%.

DERECHOS DE AUTOR

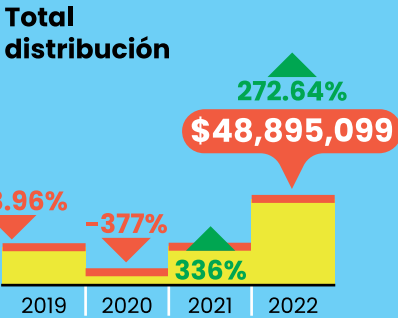
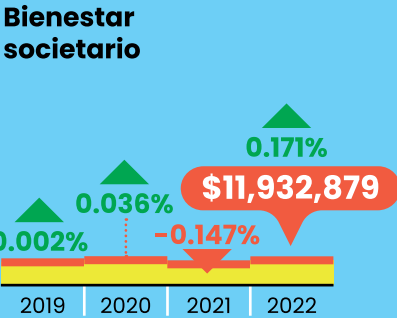
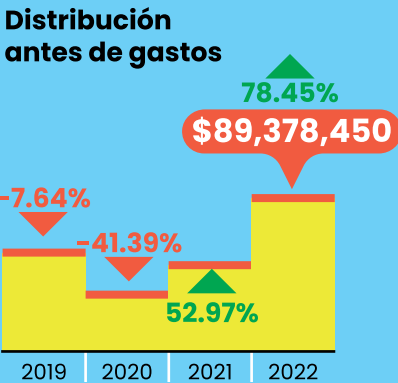
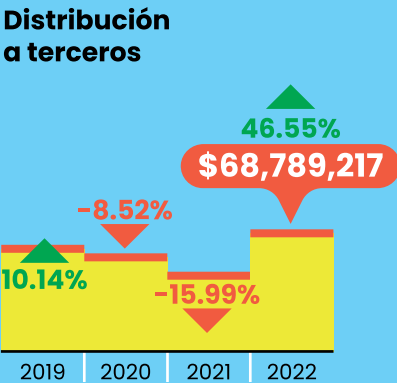
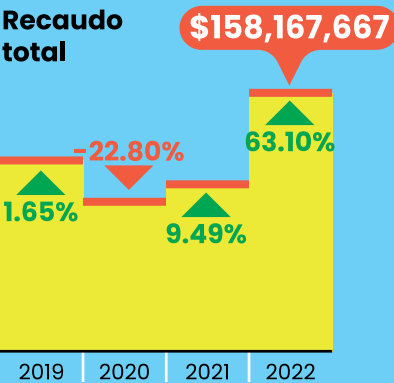
En el caso de los derechos de autor, muchos de los artistas colombianos más destacados tienen acuerdos con editoras y sociedades extranjeras de recolección de derechos de autor. Entre estas, las asociaciones de Estados Unidos, BMI y ASCAP, son prominentes. Dependiendo de los acuerdos territoriales, a veces los ingresos generados en Colombia por el consumo de las obras de estos artistas se redirigen a estas organizaciones. La compleja red de acuerdos y entidades involucradas en la música grabada refleja la globalización de la

industria y sus impactos en los ingresos generados por los artistas colombianos.

A través de SAYCO, el recaudo de ingresos provenientes de sociedades extranjeras presentó un aumento del 73.25% de 2021 (6,287,403,000 COP) a 2022 (10,892,641,000 COP). Este incremento refleja un aumento en el consumo de la música colombiana, más allá de los éxitos de las grandes estrellas que suelen acaparar los titulares.

INGRESOS RECAUDADOS DE MÚSICA COLOMBIANA POR SOCIEDADES EXTRANJERAS

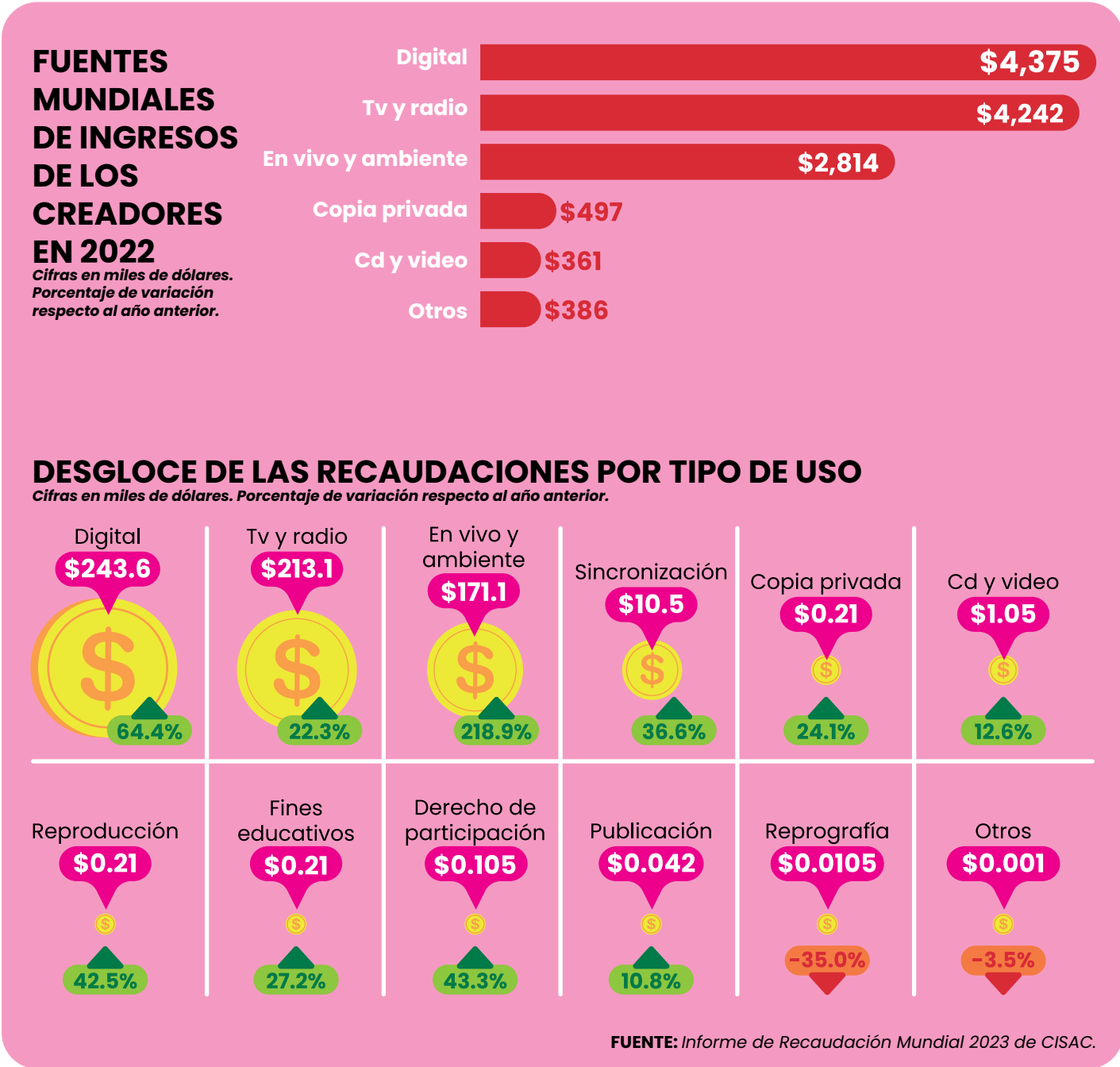
Cuadro comparativo
Cifras en miles de COP.
Porcentaje de variación respecto al año anterior.



FUENTE: Sayco, estados financieros años 2018-2022 (último reportado).

En el informe de CISAC (Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores) del 2023, que analiza lo ocurrido en 2022, se observa un hito significativo: por primera vez, el sector digital se ha convertido en la mayor fuente de ingresos para los creadores, superando a la radio y la televisión.

El recaudo por derechos de autor en el ámbito digital se duplicó en comparación con lo recaudado en 2019. Estos datos resaltan la creciente importancia de la era digital en la generación de ingresos para los creadores en el ámbito de los derechos de autor a nivel mundial.



COLOMBIA EN OTROS MERCADOS: CASOS MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS

México es un destacado consumidor de música colombiana y ha contribuido al éxito de muchos de sus artistas. La Ciudad de México es reconocida por Chartmetrics, Spotify y TikTok como un epicentro clave para el desarrollo de tendencias musicales en América Latina y, en ocasiones, a nivel mundial. La ciudad es un centro de gran diversidad y apetito musical, y en 2022, México encabezó la lista de CISAC en cuanto a la proporción de ingresos digitales frente a los ingresos totales, alcanzando el 70.4% de los 157 millones de euros recaudados en ese país. En contraste, el digital en Canadá representa 53% y en Colombia el 31% del total. Este porcentaje solo refleja los derechos de autor, lo que subraya la importancia de México como un mercado de gran tamaño que beneficia a los artistas y titulares de derechos de música colombiana.

Estados Unidos, por otro lado, ha experimentado un crecimiento continuo en el consumo de música latina, especialmente desde 2020. Este segmento musical es impulsado principalmente por artistas de Colombia, Puerto Rico y México, así como músicos latinos dentro de Estados Unidos. La música latina representa el quinto género más escuchado en el país y constituye el 7% del consumo de música en plataformas de streaming. Los artistas colombianos han tenido un papel fundamental en este auge, contribuyendo a la diversidad y riqueza de la escena musical en Estados Unidos.

- Según la RIAA (Recording Industry Association of America), en 2022, el género Latin alcanzó un récord histórico de 1,100 millones de dólares en Estados Unidos.

- Para 2023, se proyecta un crecimiento del 8.9%, superando la tasa de crecimiento total del mercado. A mediados de año, ya se acumulan 623 millones de dólares en ingresos.

- En el mismo período, el consumo de música en inglés disminuyó un 4.1%, mientras que el consumo de música en español aumentó un 3.5%.

- En cuanto a idiomas, la música en español representa el 26% del consumo, seguida de lejos por el francés, japonés y coreano, que constituyen el 8%, 8% y 7%, respectivamente.

- Los “superfans” de música latina en Estados Unidos gastan hasta un 30% más que los “superfans” de otros géneros musicales. El 58% de ellos destina más de la mitad de su gasto mensual en música a eventos en vivo.

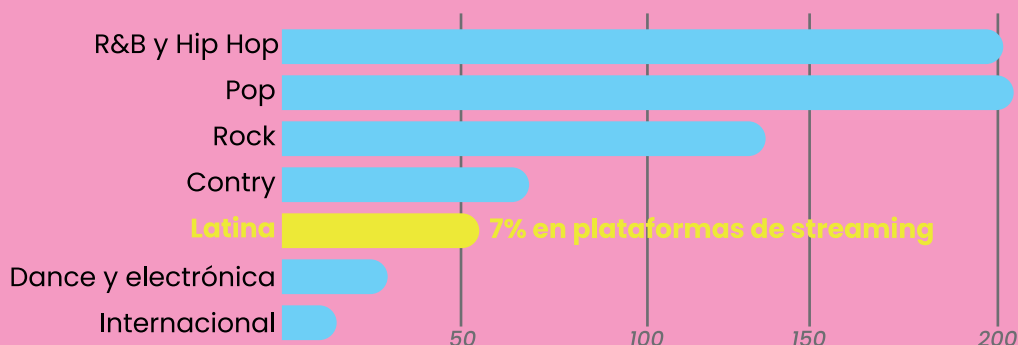
- Los millennials que son fans de la música latina muestran un 138% más de disposición para asistir a festivales en comparación con el promedio de la población estadounidense.

OTROS MERCADOS PARA COLOMBIA

Además de los casos mencionados, España, Chile, Argentina, Perú, Brasil y Ecuador son mercados significativos para la música colombiana. Un ejemplo destacado es Chile, que se ha convertido en el mayor consumidor de reggaetón en el mundo, superando a México en fechas recientes. Las colaboraciones artísticas entre artistas de estos países y artistas de Antioquia, como el caso de Maluma y Anitta en Brasil, o Feid con Paulo Londra y Tiago PzK, han generado una poderosa sinergia en la música latina, multiplicando su impacto a través de las plataformas de streaming.

MÚSICA ON-DEMAND POR GÉNERO EN ESTADOS UNIDOS, 2023

millones de reproducciones.



FUENTES: Luminate: Latin Music and Its Impact on Culture and Commerce in the U.S. Marketplace Billboard Latin Music Week 2023.

MEDELLÍN A LO GRANDE

TRANSFORMANDO LA DINÁMICA DE LOS CONCIERTOS

El mundo de los conciertos, la música y la diversidad de audiencias han sido la clave para el crecimiento. En el corazón de la vibrante escena musical de Medellín, Diomar García, líder de Diomar García Eventos, ha desempeñado un papel esencial en el crecimiento de la oferta de espectáculos en la ciudad. Aunque originario de Cúcuta, Diomar ha estado radicado en Medellín durante 15 años y ha sido testigo del emocionante crecimiento de la música en vivo en la ciudad.

La historia de Diomar comenzó cuando el ‘Tsunami Vallenato’ visitó todo el país y se convirtió en un evento central de la Feria de las Flores. Fue en ese momento que Diomar y su equipo decidieron apostar por eventos de gran magnitud y la diversidad de audiencias.

El primer Metroconcierto (luego conocido como Superconcierto) se celebró en 2015 en el Polideportivo de Envigado. El cartel incluyó artistas de renombre como Marc Anthony, Carlos Vives, Wisin y Maluma, quien recién comenzaba a protagonizar eventos a gran escala. “El resultado fue muy importante, con una asistencia de alrededor de 30,000 personas. Después de esto, logramos trabajar en el Atanasio Girardot y vender licor, lo cual fue esencial para las ventas y la suma de patrocinadores”, destacó Diomar.

Sin embargo, la disponibilidad de recintos adecuados para estos eventos continúa siendo un desafío, ya que los recintos pequeños son óptimos y los medianos son buenos pero no perfectos. Y como Diomar comenta, “hay recintos grandes de calidad, pero que tienen otras actividades, como el fútbol, lo que dificulta su adaptación”.

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

El enfoque estratégico para la producción de

conciertos con superestrellas que han dejado su huella en la ciudad comienza hace unos años cuando cultivando relaciones más cercanas, logran plantar una alianza. “Fue con J Balvin, para hacer El niño de Medellín, que hizo que artistas de todas partes y vertientes musicales, vieran Medellín como una ciudad muy importante para espectáculos de gran magnitud”.

“El año pasado hicimos el evento de Maluma, que quizás sea el que más impacto ha tenido en la proyección de la ciudad hacia el exterior. No sólo por los asistentes, sino por las noticias, las transmisiones y la disponibilidad en plataformas; todo esto fue lo que puso a Medellín en el mapa”.

Diomar destaca su estrategia de formar alianzas con empresas de renombre y experiencia que ingresan al país. “Estas empresas buscan colaboradores para desarrollar eventos en diversas ciudades, ya que no siempre tienen una presencia sólida en todos los mercados a los que apuntan. Nuestra misión es contribuir a que la competencia sea un proceso más fluido y colaborativo en beneficio de la industria musical y del público”.

RIESGOS Y BENEFICIOS

En cuanto a la gestión de eventos y la creciente demanda de grandes conciertos, Diomar García destaca la importancia de equilibrar las expectativas con las posibilidades. Señala que el éxito de algunos artistas no garantiza que todos puedan llenar estadios, y sugiere comenzar en una escala segura antes de aspirar a grandes escenarios. Destaca que algunos talentos inflados pueden pedir precios exorbitantes que alejan al público, y para abordar este desafío, han realizado ejercicios exitosos con artistas como Eladio Carrión, adaptando precios acordes al público y a los escenarios.

Esta estrategia les ha permitido evitar pérdidas significativas y, al mismo tiempo, ofrecer experiencias de alto valor en eventos de la ciudad. “La cultura del pago de boleta en Medellín ha evolucionado, donde la producción y la experiencia del espectáculo impacta la percepción de los precios de las entradas.

Estos eventos, con propuestas completas y producciones espectaculares, han cambiado la



percepción del público sobre el valor de las boletas, demostrando que la calidad de la experiencia justifica los costos”.

LAS PARTES HACEN EL TODO

Hablando sobre la evolución de la industria del entretenimiento en Medellín, Diomar García destaca el crecimiento en las capacidades técnicas y humanas que la ciudad ha experimentado. “Las empresas de Medellín en este momento son las mejores del país en la parte técnica, como Pérsival Producciones, Línea Estratégica y Génesis Producciones, todas con equipos de primer nivel, lo que en Medellín es una gran ventaja por costos”.

Sin duda los eventos masivos generan empleo y derrama económica, lo que está siendo reconocido y abordado por las autoridades locales. Sin embargo, puntualiza García, hay retos que solo en asociatividad podrán enfrentar. “Empresas hoteleras y restauranteras, por ejemplo, inflan sus precios cuando hay shows grandes y eso se vuelve en nuestra contra. Ya tenemos avances con la Secretaría de Desarrollo Económico de la ciudad, así como con los organismos que regulan esto, para obtener un mejor trato, pero la fuerza va a venir de trabajar en unión. Muchos prefieren valerse por sí mismos, nosotros queremos unirnos con las empresas responsables y cumplidoras, y tratamos de guiar a las empresas pequeñas para que no se compliquen sus procesos”.

EL FENÓMENO POST-PANDEMIA

En el 2024, a pesar de los desafíos económicos y el agotamiento de los recursos de la audiencia, la música sigue siendo el corazón palpitante de Medellín. Después del impresionante resurgimiento de la industria musical en 2022 tras el largo parón pandémico, la ciudad se encuentra ahora en un momento de cautelosa normalización. Los eventos exitosos y el fervor por la música en vivo marcaron el retorno triunfal, incluso para artistas que habían estado fuera de gira por más de dos décadas.

Sin embargo, con una economía global debilitada, el 2024 presenta nuevos desafíos. A pesar de ello, la promesa de un futuro emocionante sigue vigente, manteniendo viva la llama de la creatividad y la pasión por el arte en medio de la adversidad. Esta es una tendencia que se debe observar con cautela, ya que si bien es una realidad para los artistas más consolidados, para los emergentes se convierte en un panorama cada vez más retador el desarrollar

sus carreras, debido a que la infraestructura y los escenarios de pequeño y mediano formato son cada vez más limitados, y los costos de transporte, hospedaje y equipamiento continúan creciendo.

Ante este escenario, se hace imperativo que la industria musical y las autoridades locales trabajen en conjunto para fomentar el acceso equitativo a espacios de presentación, así como en la implementación de políticas que apoyen el crecimiento y la sostenibilidad de la escena musical emergente.



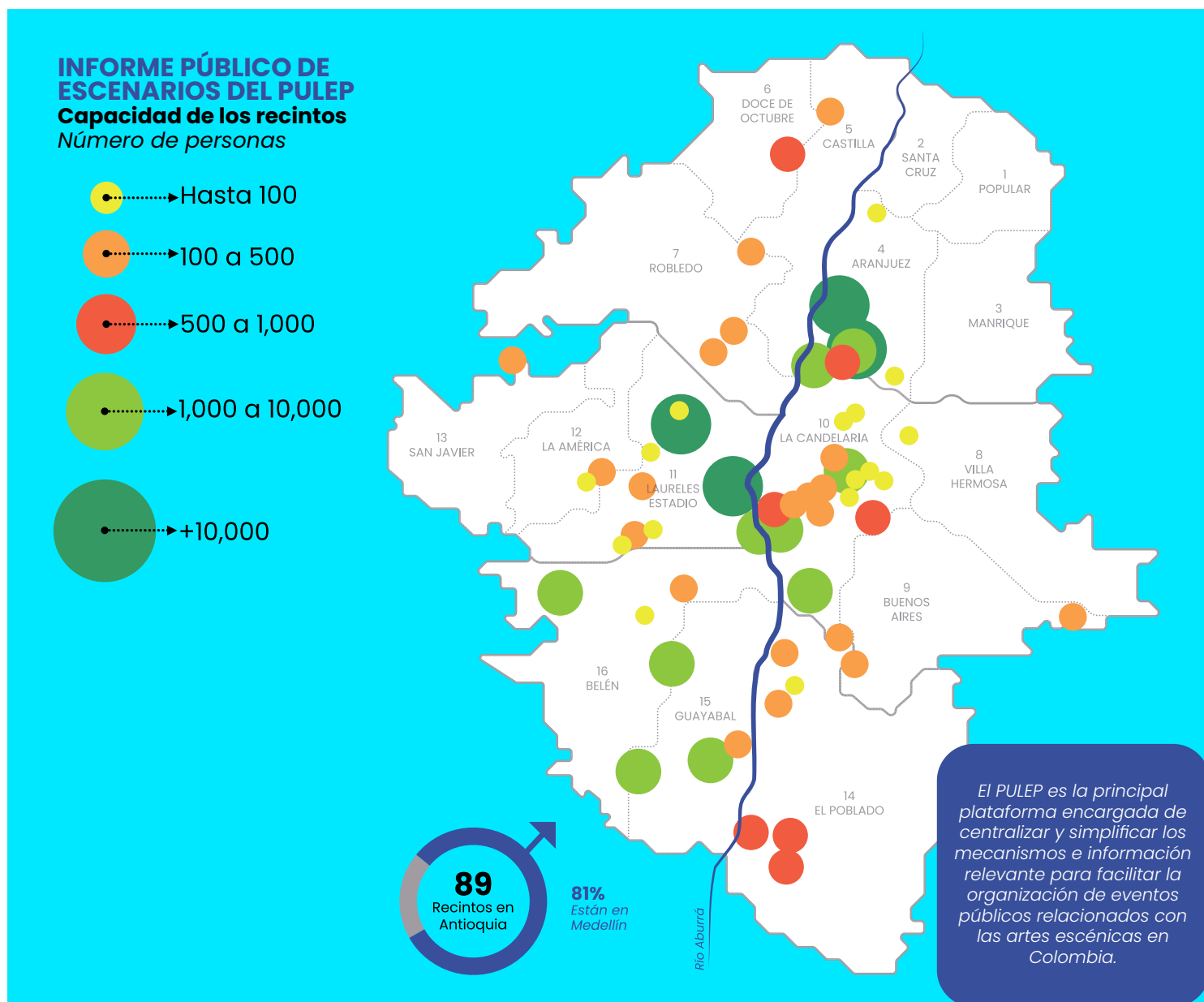
ESPECTÁCULOS EN VIVO

SU INFRAESTRUCTURA, OPERADORES Y EL IMPACTO EN EL ECOSISTEMA MUSICAL

LOS RECINTOS

Medellín cuenta con teatros, clubes, salones, casas de cultura y espacios al aire libre, incluyendo la icónica Feria de las Flores. A medida que pasan las generaciones, estos lugares han sido testigos del constante crecimiento de los espectáculos musicales y es momento de detenerse y analizar si la ciudad cuenta con la infraestructura que su vibrante escena musical demanda.

Según el informe público de escenarios del PULEP (Portal Único de Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas), Medellín concentra la mayoría de estos espacios en Antioquia. Algunos de ellos están destinados exclusivamente para teatro, especialmente en el grupo de menor capacidad. A partir de una capacidad de 100 personas en adelante, la programación incluye música, y varios son exclusivamente para conciertos.



RECINTOS PARA MÁS DE 10,000 ESPECTADORES

Estadio Atanasio Girardot

Ubicación: Laureles – Estadio, Medellín, Antioquia
Capacidad: 42,000 espectadores

Centro de espectáculos La Macarena

Ubicación: Laureles – Estadio, Medellín, Antioquia.
Capacidad: 15,000 espectadores.
Escenario multiusos.

Parque Norte J. Emilio Valderrama

Ubicación: Aranjuez, Medellín, Antioquia.
Capacidad: 20,000 espectadores (en el parque que se habilita para festivales, como el Festival Ritvales) y 5,000 espectadores (en plazoleta de eventos).

Estadio Cincuentenario

Ubicación: Aranjuez, Medellín, Antioquia.
Capacidad: 15,000 espectadores (se habilita para eventos como el Festival Afterlife).

Arena Primavera (en construcción)

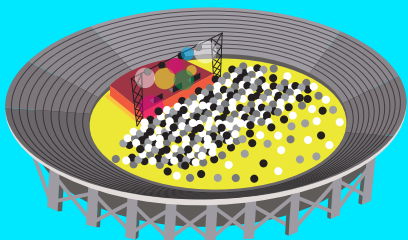
Ubicación: Sabaneta, Antioquia.
Capacidad proyectada: 16,000 espectadores.
Se espera esté en funcionamiento para el 2026.
Sustituyó a la proyectada Arena Medellín debido a protestas de usuarios del Estadio Cincuentenario, donde se planeaba construirla.

Estadio Polideportivo Sur

Ubicación: Envigado, Antioquia.
Capacidad: 14,000 espectadores (en la tribuna) y 19,500 espectadores (cuando se habilita para conciertos).

Aeroparque Juan Pablo II

Ubicación: Guayabal, Medellín, Antioquia
Capacidad: 13,000 espectadores (en el Hangar Park como escenario especializado) y 23,000 espectadores (en el espacio adicional para festivales).
Actualmente este lugar enfrenta problemas legales por denuncias de la población circundante y bajo medida cautelar que ha suspendido sus servicios.



LOS PROMOTORES

La promotoría musical ha experimentado un rápido crecimiento en Colombia en los últimos años, estableciendo la confianza en el talento tanto nacional como internacional. En particular, las dos ciudades principales, Bogotá y Medellín, han adquirido visibilidad y se han convertido en destinos deseables para artistas de renombre a nivel mundial.

Sin embargo, esta labor es altamente competitiva y se enfrenta a desafíos económicos y logísticos constantes, que requieren un sólido respaldo financiero, excelentes habilidades de gestión de relaciones, fuertes dotes de negociación y adaptación, así como una visión clara y un carácter resiliente. Algunas de estas empresas, debido a su influencia en el desarrollo de los artistas, establecen relaciones de representación artística, ya sea en territorios específicos o como oficinas centrales.

En este dinámico sector, resaltan empresas que han desempeñado un papel sobresaliente en su desarrollo. Entre estas, Diomar García Eventos se posiciona como una empresa de promotoría de eventos y representación artística con sede en Medellín y registro en Cúcuta. Por otro lado, Breakfast Club, una empresa versátil dedicada a eventos, holding y BTL, aportando su creatividad y experiencia a la escena musical. Asimismo, Stage Eventos, con operaciones en Medellín y registro en Santander, se ha distinguido en la promoción y producción de eventos, mientras que Big Apple se especializa en booking y ha dejado una huella duradera en la ciudad.



LA PRODUCCIÓN

La capacidad para producir grandes espectáculos es un pilar fundamental en el desarrollo de una ciudad como centro de peregrinaje musical. Cumplir con los exigentes requisitos técnicos, contar con la experiencia, la capacidad y el conocimiento necesarios del personal para operar producciones masivas son factores determinantes que validan a una ciudad en los circuitos de giras de artistas de renombre.

Este mercado, altamente competitivo, requiere inversiones significativas debido a las demandas constantes de actualización de equipos, mantenimiento, infraestructura de apoyo y la necesidad de contar con un gran número de personal para operar de manera eficaz. Medellín ha demostrado que no hay evento demasiado grande para la ciudad y se ha destacado en la calidad de sus producciones masivas.

Además, la ciudad ha consolidado su posición como un centro de producción técnica de eventos de alto nivel gracias al compromiso y la experiencia de empresas locales como Pérsival Producciones, Cyan Eventos y Logística, Línea Estratégica, Génesis Producciones y Artesonido. Estas empresas han asumido los retos de forma loable, hasta demostrar que no hay evento demasiado grande para Medellín.

LOS OPERADORES DE BOLETAS

Las empresas operadoras de boletas desempeñan un papel crucial en esta dinámica. Durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19, las boletas adquirieron un estatus privilegiado como bienes de consumo, especialmente en eventos altamente promocionados y deseables. La alta demanda ha planteado desafíos, desde problemas técnicos y logísticos, hasta abusos en los precios por la reventa.

Estas empresas son el primer punto de contacto entre los consumidores y los eventos en vivo, y diseñar una experiencia de usuario sólida, al mismo tiempo que se cuenta con el respaldo tecnológico eficiente, es fundamental para desarrollar confianza en el público.

Con un mercado altamente competitivo y actores multinacionales buscando acaparar mercados relevantes, estas empresas tienen que invertir en tener una buena base de clientes satisfechos y una medición precisa de las áreas de mejora.

En el reporte del PULEP, se registran 9 operadores en Antioquia, y entre ellos, La Tiquetera con categoría nacional, y Ticket Factory Express con categoría regional. Las otras siete están registradas como locales. Asimismo, ofrecen servicios en la ciudad la empresa bogotana Tuboleta y la mexicana Eticket Colombia, quien opera en alianza con Ocesa Colombia para los eventos relacionados con esta empresa. Por último, vale la pena mencionar que en términos de SEO, La Tiquetera tiene una presencia importante en las búsquedas, característica muy relevante para este servicio.

Medellín ha consolidado su posición como un destacado destino en la ruta de giras mundiales, con una amplia gama de recintos que atienden a la bulliciosa escena de la ciudad. La dedicación de empresas productoras y de la promotoría, así como el esfuerzo de las operadoras de boletas, ha sido fundamental en el desarrollo y el auge de los eventos en la ciudad, contribuyendo al constante crecimiento de su ecosistema musical.



INGRESOS DE LA MÚSICA EN VIVO

Medellín ha sido durante mucho tiempo un punto de convergencia para músicos de diversas escenas y géneros, generando una rica tradición de creación y producción musical que se manifestó en foros, salones, calles, fiestas, bares, centros nocturnos, clubes y festivales públicos. En los últimos 15 años, la ciudad ha experimentado un acelerado crecimiento en la producción de espectáculos de gran formato, impulsado por avances en tecnología de sonido e imagen, conectividad en el transporte, el auge de empresas promotoras y la globalización de la industria del entretenimiento.

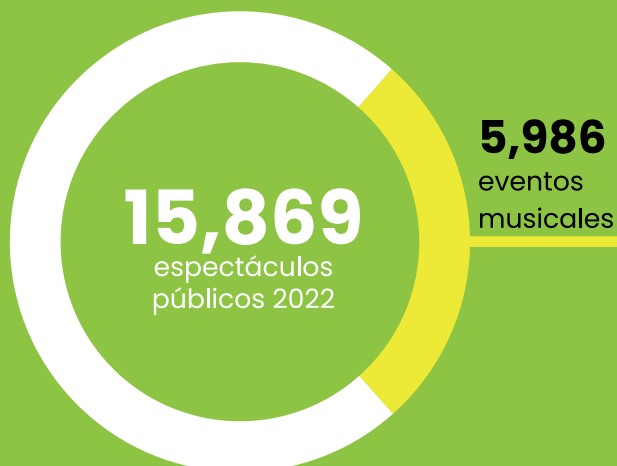
La industria de conciertos ha sido un motor de crecimiento en Medellín a excepción de los años 2020 y 2021 debido a la pandemia. Sin embargo, la reactivación en 2022 superó todas las expectativas alcanzando un récord histórico en asistencia y ventas. A pesar de las preocupaciones globales sobre una desaceleración en 2023, la programación de conciertos se mantuvo y el interés del público sigue creciendo. La calidad de los conciertos en la ciudad ha alcanzado estándares mundiales, convirtiéndola en un destino atractivo para el turismo musical tanto a nivel nacional como internacional.

INDUSTRIA DE LOS EVENTOS 2022

Los datos del 2023 aún no son públicos, pero en 2022 el número de eventos públicos musicales ya había superado el 2019 cuando la industria en vivo estaba en su mejor momento.

Cifras en millones de COP.

Ingresos de eventos en Colombia



Estos eventos representan el **97%** del recaudo de la contribución parafiscal cultural

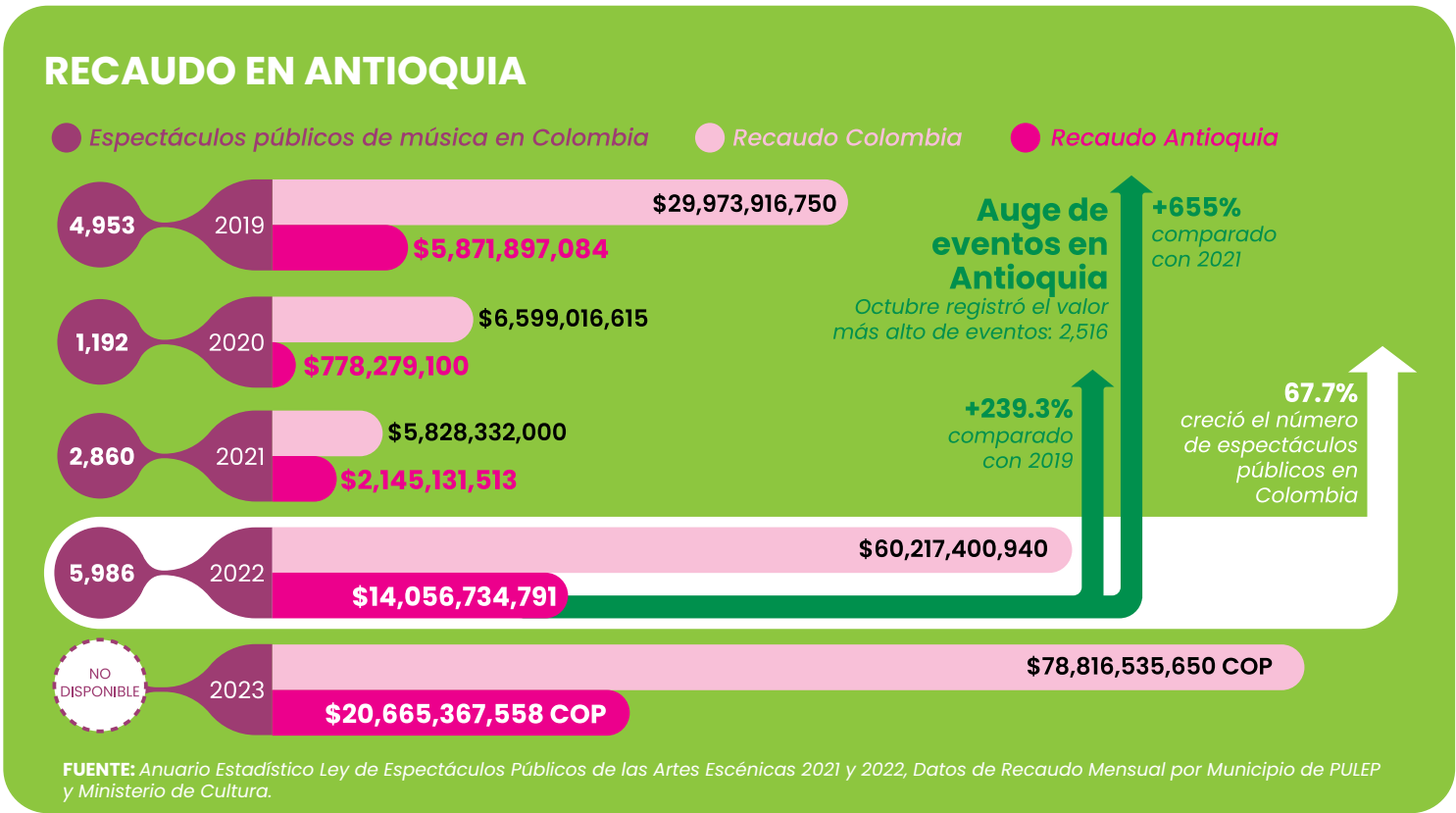
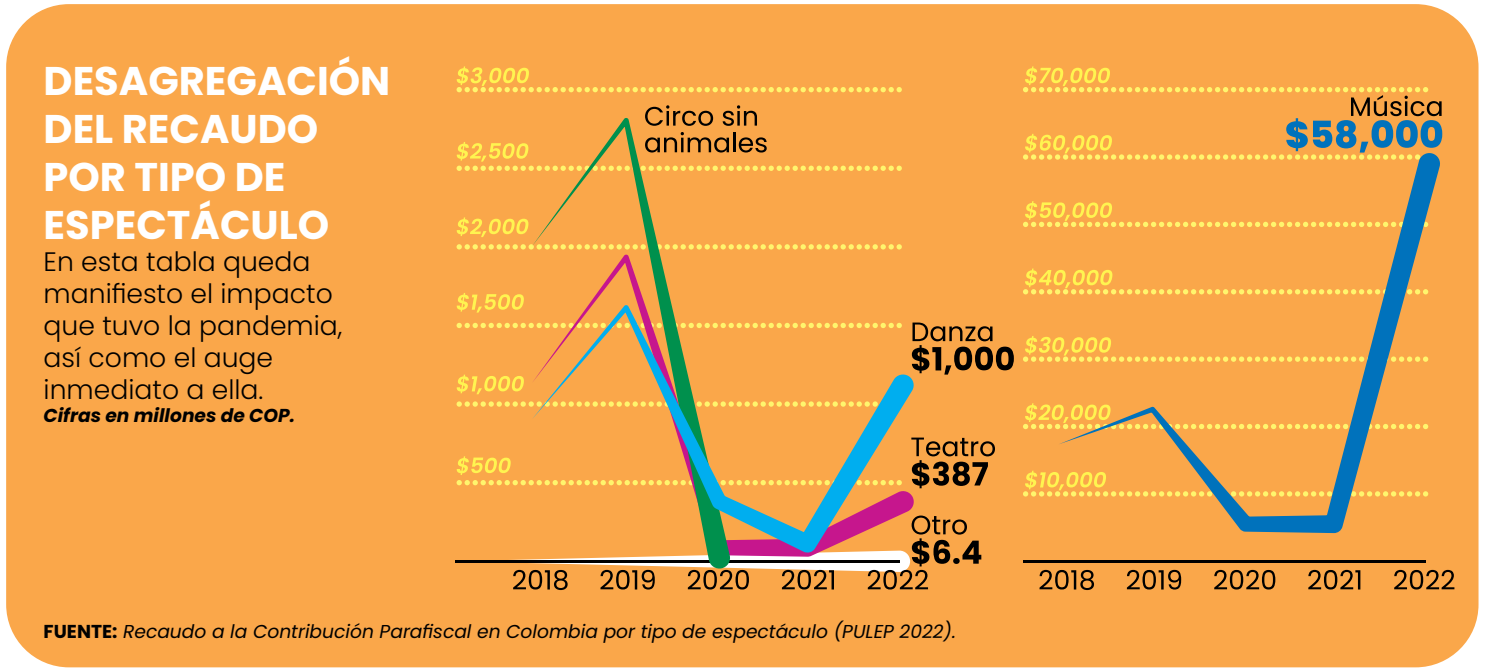
Recaudo de espectáculos públicos



FUENTE: Anuario Estadístico Ley de Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas 2021 y 2022.

Es un hecho que estamos frente a un auge de eventos en Colombia; en el Reporte del recaudo de la contribución parafiscal a enero 2024, el PULEP reporta que el crecimiento en comparación con el

año anterior es de 147% y de nuevo, contra el 2019, año récord pre pandemia el crecimiento es del 351.93%. En Antioquia este crecimiento también se refleja claramente en las cifras de recaudo.

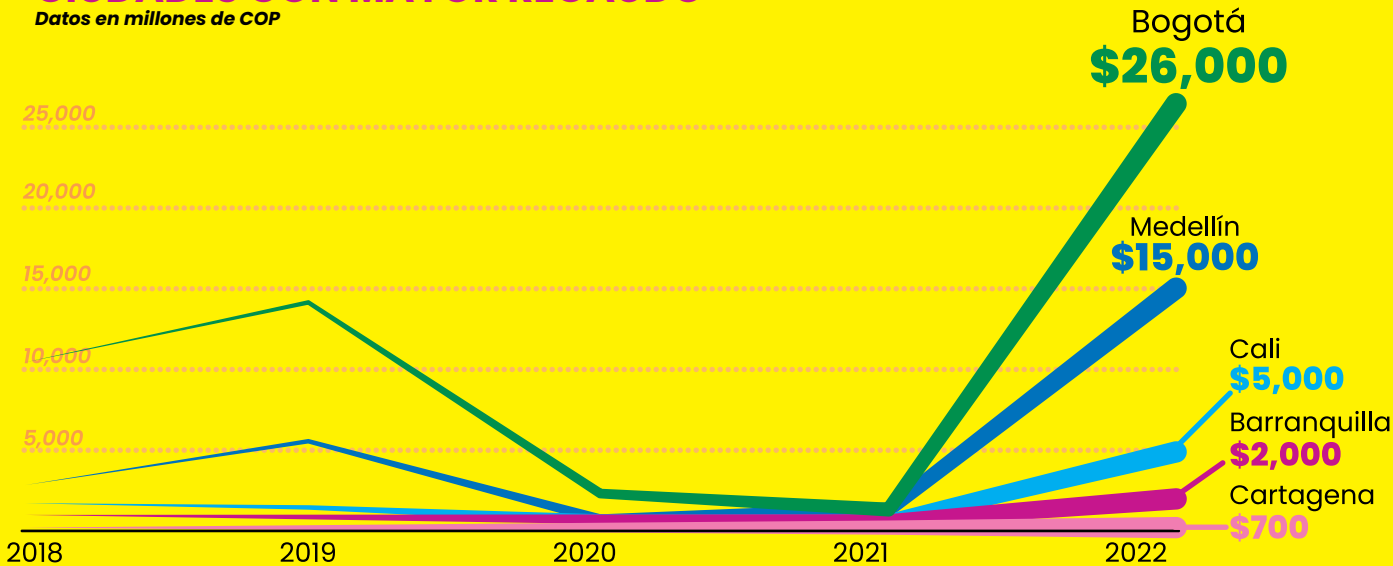


Poniendo una mirada en el recaudo de la contribución parafiscal por ciudad, las cifras muestran que en el 2022, Bogotá y Medellín, destacaron por encima del resto, con un recaudo de 26 mil millones pesos y 13 mil millones pesos, respectivamente; manteniendo una distancia importante de las tres siguientes: Cali (3 mil millones COP), Barranquilla (2 mil millones COP) y Cartagena (700 millones COP). Después de la pandemia, las dos ciudades punteras ha alcanzado cifras récord en sus recaudos. Bogotá sigue manteniéndose a una distancia amplia de Medellín, no solamente por su población, sino por una mejor infraestructura para espectáculos masivos de música.

La Ley de Espectáculos Públicos (LEP) (Ley 1493 de 2011), establece, entre otras cosas, la contribución parafiscal de los espectáculos públicos de las artes escénicas y la proporción y reglas de distribución en que estos recursos se reinvierten en la infraestructura para las artes escénicas. Estos recursos provienen de la boletería de los espectáculos públicos a nivel municipal y distrital. Para 2022, el total de proyectos beneficiados a través de la contribución parafiscal cultural suman 111 a nivel nacional, donde Medellín participa con el 35% con 39 proyectos beneficiados, el 32% Bogotá con 36 proyectos, y el 16% Chía con 18 proyectos beneficiados.

CIUDADES CON MAYOR RECAUDO

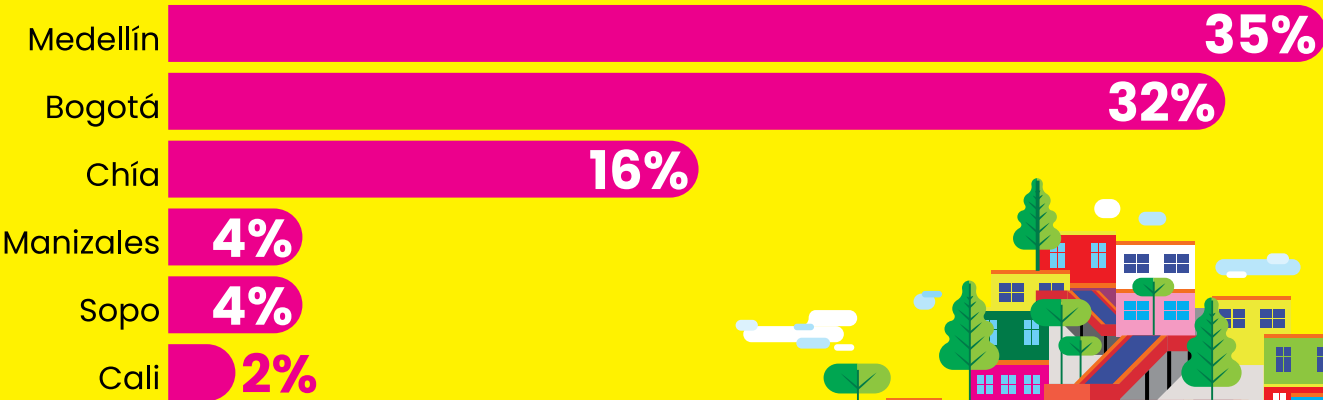
Datos en millones de COP



FUENTES: Recaudo a la contribución parafiscal en las principales ciudades de Colombia, PULEP 2022.

CIUDADES CON PROYECTOS BENEFICIADOS POR LA CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL

Datos en millones de COP



FUENTE: Anuario Estadístico 2022, PULEP.



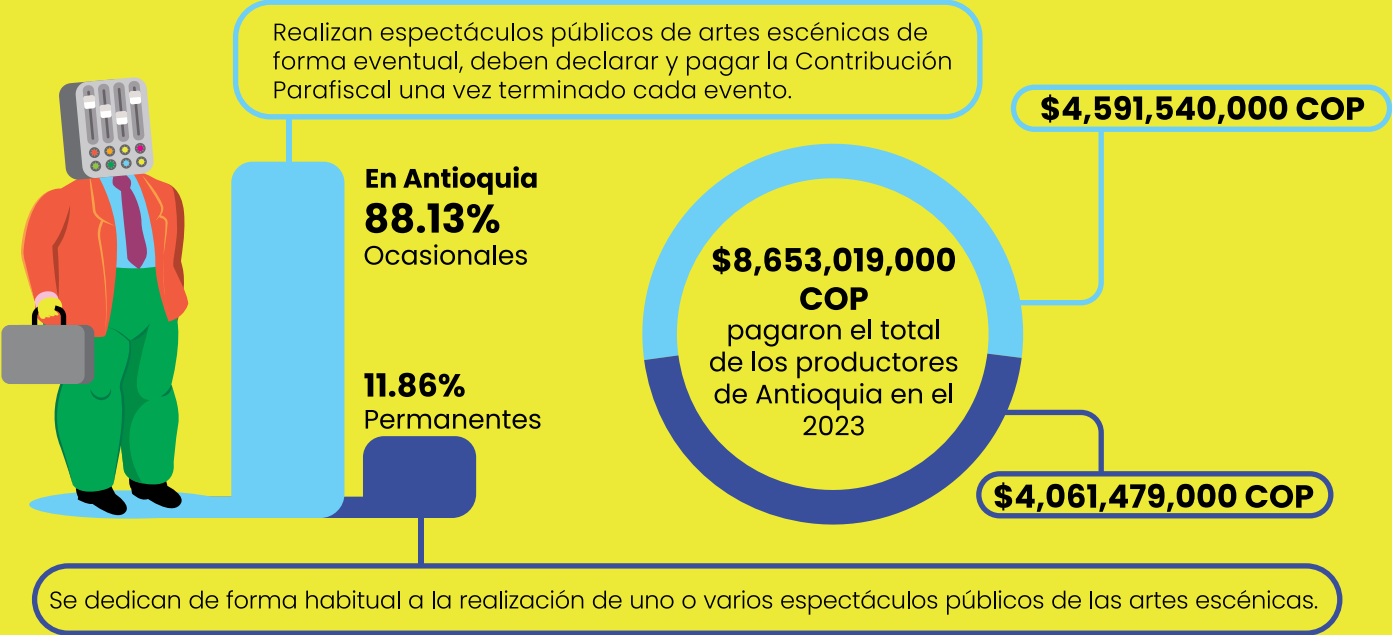
Los recintos adecuados para diversas escalas de espectáculos de música permiten experiencias satisfactorias que redundan en el desarrollo de artistas, promotores, oficinas de management, empresas de producción técnica y una larga lista de roles que sostienen un importante número de empleos constantes o eventuales. La inversión, tanto pública como privada en este tipo de recintos, así como en la mejora de las condiciones para la adaptación de espacios con otros usos, como podrían ser estadios o parques, posibilitan el desarrollo de una actividad que reporta ingresos, empleo y atractivo turístico, con la subsecuente derrama económica en la ciudad.

Los grandes espectáculos de música han concentrado la atención del público por una combinación de factores única, entre tendencia, oportunidad,

experiencia sensorial integral, un espacio para identificación y pertenencia, goce estético, nostalgia, asombro y un margen amplio para la participación de la audiencia, que los hacen el suceso escénico más demandado actualmente. Incluso el cine, que en otros tiempos marcó la pauta de lo más comentado y convocante, recientemente ha tenido que abrir sus puertas de manera regular a artistas musicales que ocupan salas cinematográficas con películas de conciertos y tours, compitiendo fuertemente con grandes producciones de estudios cinematográficos. Los récords de asistencia, de velocidad en que se agotan las boletas y de conversación en torno a los artistas, han alcanzado alturas sin precedentes, y Medellín está demostrando ser un destino muy atractivo con un enorme potencial para crecer.

PRODUCTORES DE EVENTOS

Hay **3,105** productores registrados activos en Colombia, de los cuales **472** están en Antioquia.



CRECIMIENTO Y PRECIOS



FUENTES: Anuario Estadístico Ley de Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas 2022, Reporte del Recaudo de Contribución Parafiscal a Enero 2024 PULEP, Reporte de productores registrados activos PULEP y Tuboleta.

MERCHANDISE Y COMUNIDADES

PIRATERÍA MUSICAL

Correlación con el ingreso per cápita de cada país

 Ingreso per cápita anual en dólares

 Porcentaje de piratería en la industria musical



FUENTE: Ricardo Quineche Uribe, "Análisis Económico de la piratería musical: El efecto de las políticas públicas en el Perú", Pontificia Universidad Católica del Perú, 2011.

El cambio de paradigma en la industria de la música se desató a principios de los años 2000 con la proliferación de la piratería en formatos físicos. Un estudio de Ricardo Quineche Uribe, titulado "Análisis Económico de la Piratería Musical: El Efecto de las Políticas Públicas en el Perú," analiza el impacto de la piratería en el período de 2000 a 2008, y cómo esta práctica se correlacionó con el ingreso per cápita de cada país. Esta transformación marcó el inicio de la evolución continua de la industria musical.

El cuadro nos brinda una valiosa instantánea y aunque existe una correlación entre estos dos factores, no son los únicos determinantes en juego. Otros elementos, como el acceso a grabaciones, el nivel de consumo musical del país, la legalidad, la aplicación de la ley contra la piratería y los hábitos culturales, también influyen significativamente en el fenómeno. Un ejemplo revelador es la diferencia

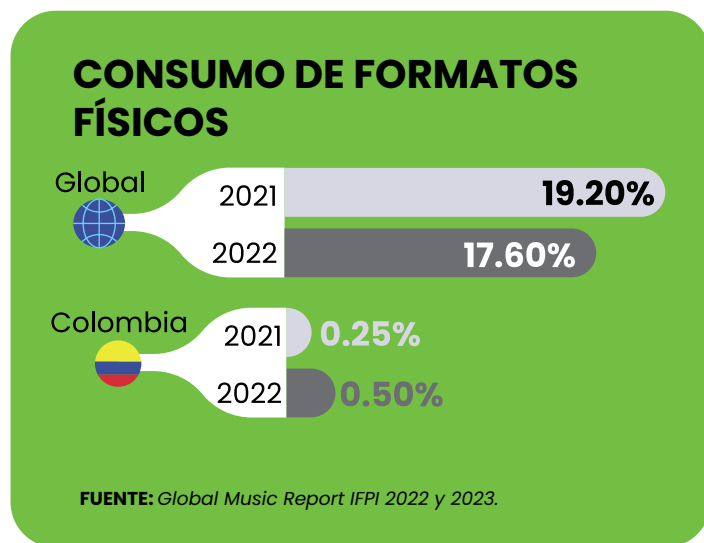
entre Corea y España, donde el ingreso per cápita no se revela como el único factor diferenciador.

A diferencia de la era de los formatos físicos, donde la capacidad de compra de una región medía su relevancia, el streaming ha democratizado la música, permitiendo que regiones como América Latina y Asia sean parte fundamental del panorama musical global. Géneros como el reggaetón, el K-pop y el regional mexicano han roto esquemas culturales y se han convertido en líderes mundiales. Los vinilos, CDs y casetes, que antes eran los principales formatos, han experimentado un renacimiento como objetos de colección y expresiones de aprecio por los artistas, con el vinilo liderando la lista.

En un momento, esto provocó que los formatos físicos quedaran relegados a un segundo plano; sin embargo, en años recientes, con el vinilo a la cabeza,

han ido resurgiendo y ahora son apreciados no solo por su utilidad, sino como objetos de colección, reflejando la estrecha conexión entre los oyentes y los artistas.

A pesar de un crecimiento del 87.1% en el consumo de música en formatos físicos en Colombia en 2022, esto representa solo el 0.5% del consumo total en el país. Sin embargo, debido a la relevancia de la música colombiana en el mundo, la producción de formatos físicos para exportación a países con mayor demanda se presenta como una oportunidad significativa.



OPORTUNIDADES

Medellín carece de plantas de maquila de vinilos, lo que limita la producción local de estos productos. Aunque existen vendedores informales de artículos de oportunidad que aprovechan la presencia de superestrellas, la oferta de servicios integrales de merchandise para artistas es escasa. Las plataformas de e-commerce como Bandcamp, Shopify, Amazon y Mercado Libre ofrecen alternativas para llegar a nichos específicos de fanáticos de la música que pueden no estar tan favorecidos por el modelo de streaming.

El informe Luminare Latin Music Report 2023 resalta la importancia de los “Súper Fans” en la industria musical, aquellos seguidores más apasionados de los artistas y su música que desempeñan un papel crucial en su crecimiento. En Estados Unidos, estos Súper Fans de la música latina gastan un 120% más al mes en actividades relacionadas con la música que otros Super Fans en el mismo territorio, lo que demuestra su alta inversión y compromiso.

Además, el 24% de este grupo expresa el deseo de que los artistas ofrezcan más opciones de productos para mostrar su apoyo. Un 21% de ellos ha comprado camisetas, calcomanías u otros productos de músicos o artistas en el último año, subrayando la demanda existente de mercancía relacionada con la música.

A pesar de la presencia destacada de artistas como Karol G, Maluma y J Balvin en plataformas como Spotify, Mercado Libre y Amazon, géneros musicales fuertes como la música popular o emblemáticas agrupaciones de rock, cumbia y vallenato aún no presentan una oferta clara de merchandise, o al menos no la exhiben en los espacios digitales donde se concentran sus oyentes. Este aspecto merece atención, ya que representa una oportunidad significativa para la sostenibilidad de proyectos musicales a través de la construcción de comunidades comprometidas.

FUENTES: Ricardo Quineche Uribe, “Análisis Económico de la piratería musical: El efecto de las políticas públicas en el Perú”, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2011. Global Music Report IFPI 2022 y 2023, Spotify, Bandcamp, Shopify, Mercado Libre, Amazon, Luminare Latin Music Report 2023.

ARTISTAS, PRODUCTORES Y AUTORES A LOS ESCENARIOS

Un fenómeno musical inunda los titulares y playlists en todo el mundo. No se trata de una moda pasajera, sino de un ascenso meteórico que ha llevado a los artistas colombianos a la cima de la industria musical global. Las historias de éxitos imparables, los charts internacionales conquistados y las giras que llenan estadios son ya un relato cotidiano. Lo que hace que este fenómeno sea aún más asombroso es su epicentro: Medellín.

Una ciudad que ha emergido como un crisol de talento, una meca musical, y un motivo de orgullo paísa. Aquí te presentamos datos recientes que pintan un claro panorama de la relevancia y el impacto que han logrado en el mundo estos embajadores colombianos.



MÚSICA COLOMBIANA A NIVEL GLOBAL 2023 SPOTIFY

Reproducciones

41%

de aumento en las reproducciones de artistas colombianos en todo el mundo.

Listas de reproducción

528

millones de listas de reproducción a nivel global han incluido canciones de artistas colombianos

Crecimiento Sostenido

126%

crecimiento promedio anual, desde 2015, en el número de canciones de artistas colombianos en el top 50 de canciones más escuchadas en el mundo

DURACIÓN EN EL CHART GLOBAL

Las canciones en las que han participado artistas colombianos han mantenido una presencia destacada en el chart global de Spotify, destacando su duración en la lista de las canciones más escuchadas a nivel mundial.

Número de semanas

La Bachata
Manuel Turizo **46**

Tusa
Karol G, Nicky Minaj **35**

Ojitos Lindos
Bad Bunny,
Bomba Estéreo **34**

Hey Mor
Feid, Ozuna **31**

Hawái
Maluma **29**

FUENTE: Spotify para Reporte Musical Medellín 2023.

TOP 100 DE YOUTUBE

Marzo - Agosto de 2023

Varios artistas colombianos, de los cuales 66% son originarios de Medellín, han logrado un lugar en el Top 100 de YouTube en el mundo y diversos mercados clave.

Su presencia en estas listas destaca su impacto en audiencias internacionales.



FUENTE: YouTube Charts 2023.

SUPERESTRELLAS MÁS ALLÁ DE SU VALOR ECONÓMICO

En Medellín, la música y los artistas locales no solo influyen en la cultura, sino que también aportan al desarrollo económico y proyección internacional de la ciudad. A pesar de que muchos artistas son parte de los grandes titulares del entretenimiento global, se debe pensar más allá del aporte económico de su producción cultural directa.

Si bien no disponemos de cifras específicas para evaluar su contribución directa, debemos reconocer la amplia gama de formas en que estos talentosos individuos han influido positivamente en la comunidad y en la percepción internacional de Medellín. Más allá de su impacto económico, es esencial comprender cómo su presencia y actividades han impulsado el desarrollo local en diversas dimensiones.

Empleo local: muchos de estos artistas generan empleo local al contratar a profesionales de la industria musical en la ciudad. Productores, ingenieros de sonido, técnicos, personal de administración y otros trabajadores se benefician al prestar servicios y apoyo a estos artistas. Los salarios y ganancias que estas personas obtienen contribuyen al valor agregado y el bienestar de la comunidad local.

Promoción turística y cultura local: la fama de estos artistas atrae fanáticos y visitantes a Medellín. Las personas que vienen a la ciudad para asistir a conciertos o eventos relacionados gastan dinero en alojamiento, alimentos, transporte y compras de productos relacionados con los artistas. Este flujo de turistas y visitantes no solo estimula la economía local sino que también fomenta la promoción de la cultura y los lugares de interés de la ciudad.

Alianzas y patrocinios locales: algunos de estos artistas establecen alianzas con marcas o empresas locales, lo que potencialmente puede generar

TOP ARTISTAS COLOMBIANOS A NIVEL GLOBAL DE EXPORTACIÓN

6 de los 10 artistas colombianos de mayor exportación son de Medellín.

FUENTES: Chartmetric, YouTube Charts, Spotify Charts, Billboard.



Es evidente que varios artistas de renombre mundial tienen raíces en Medellín y, aunque no siempre es sencillo cuantificar su impacto económico de manera tradicional, es claro que estos músicos y productores juegan un papel fundamental en el enriquecimiento y fortalecimiento de la vida cultural y económica de la ciudad.

ingresos y promoción para dichas entidades. Esta colaboración puede contribuir significativamente al desarrollo de la economía local.

Formación y capacitación: si un artista ofrece talleres, clases o seminarios en la ciudad, contribuye a la formación de otros artistas o profesionales locales. Estos programas de capacitación impulsan el desarrollo del sector cultural en Medellín.

Reinversión en la comunidad: algunos de estos artistas también aportan recursos financieros a proyectos comunitarios, educativos o culturales, lo que tiene un impacto positivo en la economía y el bienestar local.

Reconocimiento internacional: la proyección internacional de estos artistas mejora la percepción y el prestigio de Medellín en el escenario mundial. Esto puede tener efectos indirectos en el comercio, las relaciones exteriores y el turismo, ya que la ciudad se convierte en un destino más atractivo y relevante a los ojos del mundo.

PRODUCTORES EN EXPANSIÓN

La mayoría de los productores que han sido pieza fundamental en el éxito del reggaetón comenzaron su viaje musical explorando instrumentos junto con programas de edición, grabación y mezcla en sus computadoras antes de cumplir 15 años. Así es como algunos de ellos, ya habían alcanzado logros significativos con solo 20 años.

A diferencia de la imagen convencional de un productor, que a menudo es mayor que los artistas a los que respalda, estos jóvenes talentos de Medellín desafiaron las expectativas. Su confianza en que, con trabajo duro y las herramientas adecuadas, podían lograr lo que antes parecía inalcanzable, ha sido un componente esencial para lo que parecía imposible: la creación de hits globales, uno tras otro desde algún estudio en la ciudad.

Estos productores han convertido a Medellín en un centro de peregrinaje de artistas de todo el mundo, que buscan adquirir el sello característico de calidad que caracteriza la producción local. Además de contribuir al éxito de otros, estos productores han sabido construir su propia visibilidad en la industria, colaborando frecuentemente con otros artistas que producen. Su instinto musical es contundente, pero lo que los diferencia aún más es su enfoque empresarial, una visión altamente desarrollada en muchos de ellos.

PRODUCTORES

Algunos de los más destacados de Medellín en los últimos años.



Sky Rompiendo
Alejandro Ramírez



Ovy on the Drums
Daniel Oviedo



The Rudeboyz
*Chan El Genio, Bryan Lezcano
Kevin ADG, Kevin Jiménez*



DJ SOG
Santiago Orrego



Dayme & El High
*Luigi Ambrosio (Montreal)
Juan Agudelo*

De ahí que encontremos empresas donde no solo descubren y desarrollan talento desde sus comienzos, sino también negocian acuerdos significativos con las principales disqueras. Un aspecto distintivo de esta generación de productores es su enfoque innovador, que se asemeja más a la mentalidad de una startup tecnológica en términos de procesos, que al enfoque tradicional de la industria musical. Algunos por ejemplo, han formado equipos de trabajo que abarcan todos los aspectos del negocio y su compromiso por formar a la próxima generación aporta una visión a futuro muy interesante.

AUTORES Y ROLES INTERCAMBIABLES

Muy similar al caso de los productores de reggaetón, los compositores de canciones que trabajan para otros artistas eventualmente desarrollan sus propias carreras sobre el escenario. En términos autorales, la línea entre artista, productor y autor, se desdibuja dentro del género, lo cual implica que todos los involucrados en la creación, tengan una participación porcentual en la obra.

Esto se debe en gran medida a que el reggaetón alcanzó un alto nivel de popularidad y, como resultado, generó ingresos significativos por regalías antes de su desarrollo en actuaciones en vivo. A diferencia de otros géneros, como el vallenato y la música popular, que se centran principalmente en las actuaciones en vivo, aunque también obtienen ingresos relevantes de las grabaciones.

El reggaetón ha propiciado casos interesantes en los que los artistas han asumido múltiples roles a lo largo de sus carreras. Por ejemplo, Feid, uno de los artistas más destacados de Medellín en el ámbito global, ha sido el autor de numerosas canciones interpretadas por figuras como J. Balvin, Anitta, Prince Royce, Christina Aguilera y Thalía, entre otros. Su papel como autor lo llevó a establecer un acuerdo de publicación con Universal Music Group.

Ovy on the Drums, ya mencionado en la lista de productores, obtuvo el premio al Mejor Compositor y Productor Latinoamericano en los Premios Billboard de 2022, demostrando su versatilidad en los roles creativos.

Dj SOG, nuevamente es un ejemplo de esta interconexión de roles, ha sido respaldado por Warner Music como artista, pero siempre ha mantenido un fuerte énfasis en su faceta de productor.

Además de su impacto económico, los productores y autores de este género han enriquecido la escena musical y económica de Medellín de múltiples maneras:

- Han fomentado el desarrollo de capacidades creativas y empresariales.
- Han contribuido a la formación de nuevos talentos artísticos.
- Han generado empleos altamente especializados en el mercado, incluyendo productores, ingenieros de sonido y profesionales en áreas como el marketing, la producción audiovisual y la gestión de derechos.
- Han atraído inversión de artistas y sellos de otros países hacia la ciudad.
- Han promovido la imagen de la ciudad a nivel internacional, al mencionar en sus creaciones no solo a Medellín, sino también a lugares específicos como El Poblado, Parque Lleras, Provenza, Barrio Antioquia, Palmas y otros municipios como Itagüí, Guatapé y Envigado.

Este tejido interconectado de roles y talentos es una parte esencial del ecosistema musical de Medellín, donde la creatividad y la innovación se combinan con una mentalidad empresarial sólida, dando lugar a una industria musical en constante evolución. A medida que los artistas, productores y autores de Medellín continúan rompiendo barreras y dejando huella en el mundo de la música, la ciudad se consolida como epicentro y fuente inagotable de talento y creatividad.



DESARROLLO, EDUCACIÓN Y SERVICIOS

Con los cambios en la industria, cambiaron también los ejes de relacionamiento entre los diversos actores. Los grandes sellos de Medellín, al replantearse frente al modelo digital, redujeron sus nóminas para eficientar los costos, trabajando hoy con equipos compactos para el desarrollo de artistas.

Servicios como marketing, agencias de prensa, diseño logístico y asesoramiento legal, son contratados puntualmente por sellos, oficinas de management o incluso artistas, para robustecer esfuerzos, como lanzamientos, giras, licenciamientos o comercialización.

Las agencias de booking se mezclan con la promotoría de espectáculos o las oficinas de management hacen sinergia con productores y estudios, creando sellos.

Cualquiera que sea la configuración de los equipos, Medellín ha acumulado generación tras generación una experiencia muy valiosa que ha formado gestores y especialistas en las distintas áreas. Aquí hay una breve muestra de algunos actores relevantes del campo del desarrollo artístico en la ciudad.

Vibras Lab: compañía de entretenimiento dedicada al management y *business management* de artistas, con operación en Medellín y Miami, a cargo del management de artistas como Maldy, Manuel Medrano y Yeison Jiménez, entre otros y del *business management* de J Balvin, Karol G, Grupo Firme y otros artistas muy reconocidos. Se ha consolidado como una de las empresas jóvenes más renombradas en su ramo a nivel mundial.

Codiscos: uno de los pilares de la industria musical colombiana, que ha sabido adaptarse a los abruptos cambios de la industria y que hoy está consolidada como uno de los sellos más importantes de Latinoamérica. Con divisiones de producción fonográfica, audiovisual, desarrollo tecnológico, booking y editora, poseen un catálogo fundamental para comprender el legado musical de Colombia, al tiempo que trabajan con artistas actuales con proyección internacional como Fresco, Pipe Bueno, Reykon y Binomio de Oro de América, entre otros.

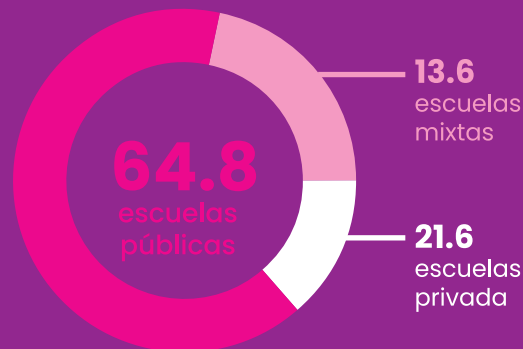
Industrias Inc.: Juan Diego Medina lidera esta empresa de management artístico. Desarrolló la segunda etapa de la carrera de Nicky Jam, proyectándolo al sitio prominente que ocupa hoy en día. En la actualidad, trabaja con Manuel Turizo, Valentino y ChocQuibTown. Juan ha sido destacado por la Revista Billboard como uno de los empresarios más influyentes de la música a nivel mundial.

Discos Fuentes: pieza fundacional para hacer de Medellín la concentradora del talento musical colombiano, cuenta con un catálogo de alrededor de 45,000 obras que reflejan la historia sonora de Colombia. Con la marca Global Entertainment Music ha desarrollado servicios editoriales. Realiza servicios de booking de artistas como La Sonora Dinamita y está editando vinilos de colección.

Merlín Producciones: desde hace 23 años, liderada por Juan Felipe Arango, Juancho Valencia y Gabriel Vallejo, es destacable por su labor de construcción de proyectos complejos, ambiciosos e innovadores, tanto en la producción de eventos, el management de artistas y la materialización de proyectos fonográficos o audiovisuales que amplían el espectro del panorama de la música colombiana.

EDUCACIÓN

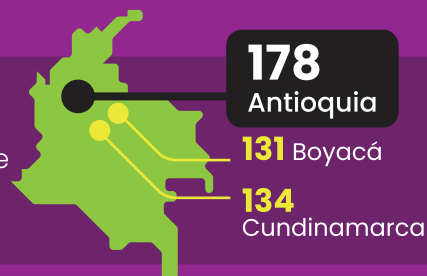
Colombia cuenta con 1,746 escuelas de música distribuidas en todo el territorio nacional. Hasta abril de 2023 su configuración era la siguiente:



Cifras en porcentaje, abril de 2023

TOP 3

Departamentos con la mayor cantidad de escuelas de música en el país son:



FUENTE: 9no Reporte Economía Cultural y Creativa IXR Jun 2023.

Entre las escuelas e instituciones destacadas se encuentran:

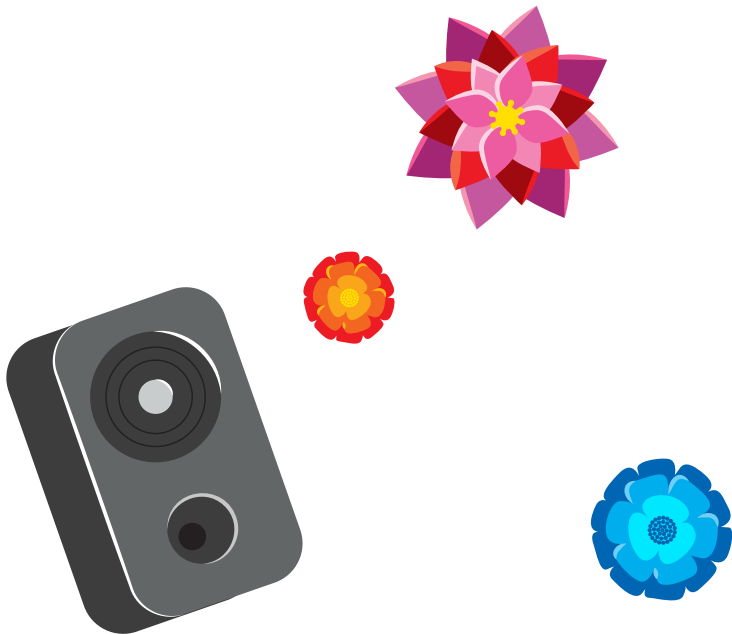
Instituto de Bellas Artes de Medellín (INBA): el INBA es una institución pública que ofrece programas de formación artística en diversas disciplinas, incluyendo música. Ofrece cursos en áreas como interpretación musical y composición, entre otros.

Escuela de Música de la Universidad de Antioquia: la Universidad de Antioquia cuenta con una Escuela de Música reconocida por su calidad en la formación musical. Ofrece programas académicos en áreas como interpretación, composición, educación musical y musicología.

Escuela de Música Eafit: la Universidad EAFIT cuenta con una Escuela de Música que ofrece programas de formación musical en áreas como interpretación instrumental, canto, composición.

Escuela de Música de la Universidad de San Buenaventura Medellín: la Universidad de San Buenaventura Medellín cuenta con una Escuela de Música que ofrece programas de formación musical en áreas como interpretación, composición y dirección coral.

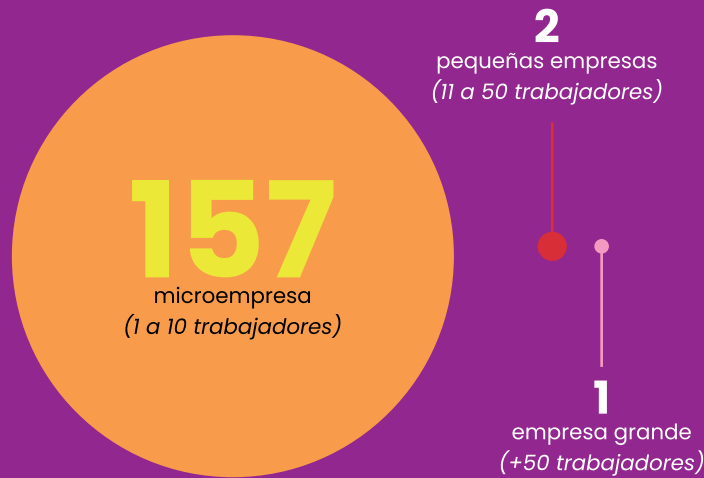
Academia Superior de Artes de Medellín (ASAB): aunque no es una institución pública, la ASAB es una academia que ofrece programas en áreas artísticas como música, danza y teatro. Es reconocida por su calidad en la formación artística.



SERVICIOS

En el reporte de Cámara de Comercio dentro de la categoría 5920, “Actividades de grabación de sonido y edición de Música” hay 161 empresas.

Número de estudios de grabación

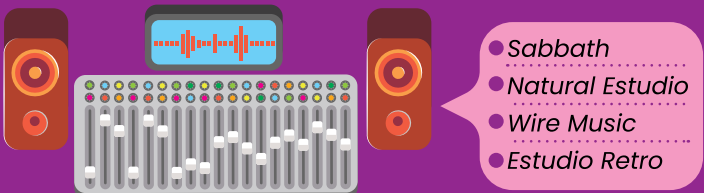


Estas principalmente representan estudios de servicio y empresas de servicios de grabación en local o unidad móvil y sellos discográficos.

El desarrollo tecnológico abarató los costos de los equipos e infraestructura de grabación, lo que permitió crear estudios eficientes con inversiones mucho más moderadas. Los home studios han proliferado, y algunos han crecido en equipos e instalaciones, ofreciendo servicios para toda clase de alineaciones artísticas.

Los principales servicios que prestan estos estudios son de grabación, mezcla, masterización y producción, pero muchos de estos estudios, adicionalmente, ofrecen producción de video, foto, servicios de marketing musical y algunos cuentan con salas de ensayo.

Los precios de los estudios de grabación en Medellín son muy diversos, y dependen de muchas variables en relación a la reputación, tamaño, equipos y los servicios que presta. Algunos se han especializado en géneros específicos, mientras otros son mucho más versátiles. Aquí una lista de algunos de los estudios de grabación mejor recomendados en Medellín:



Abogados de entretenimiento: los abogados especializados en entretenimiento existen debido a la complejidad y especificidad del mundo del entretenimiento y las artes. Esta industria tiene sus propias normas, prácticas y desafíos legales que requieren un conocimiento especializado. En Medellín los principales clientes de estas firmas son: artistas, sellos, editoras, distribuidores e inversionistas musicales.

De los principales servicios que prestan están relacionados con:

- **Derechos de propiedad intelectual:** una de las áreas más importantes en la industria del entretenimiento es la protección de derechos de propiedad intelectual, que incluye derechos de autor, marcas registradas y patentes. Los abogados especializados ayudan a los artistas y productores a proteger sus obras, negociar licencias y gestionar infracciones.

- **Contratos específicos:** la industria del entretenimiento involucra una variedad de contratos únicos, como contratos de grabación, acuerdos de licencia, contratos de actuación, contratos de guionistas y más. Estos contratos tienen cláusulas y condiciones específicas que requieren conocimiento experto.

- **Negociaciones:** los abogados de entretenimiento a menudo participan en negociaciones complejas relacionadas con salarios, derechos de distribución, licencias y otras cuestiones financieras y de propiedad.



Servicios digitales para la música:

los servicios digitales para la música se refieren a plataformas y herramientas que permiten la distribución, escucha, compra, gestión y promoción de música a través de medios electrónicos y en línea. Estos servicios han revolucionado la industria musical en las últimas décadas.

Medellín, a pesar de ser un hub en donde se han aprovechado en diferentes épocas las tecnologías de producción, difusión y promoción de la música, y de denominarse Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación, en el sector música no hemos observado sinergias con el sector tecnología de la ciudad, para generar plataformas o modelos propios.

DISTRIBUCIÓN DIGITAL



TRANSVERSALIDAD DE LA MÚSICA



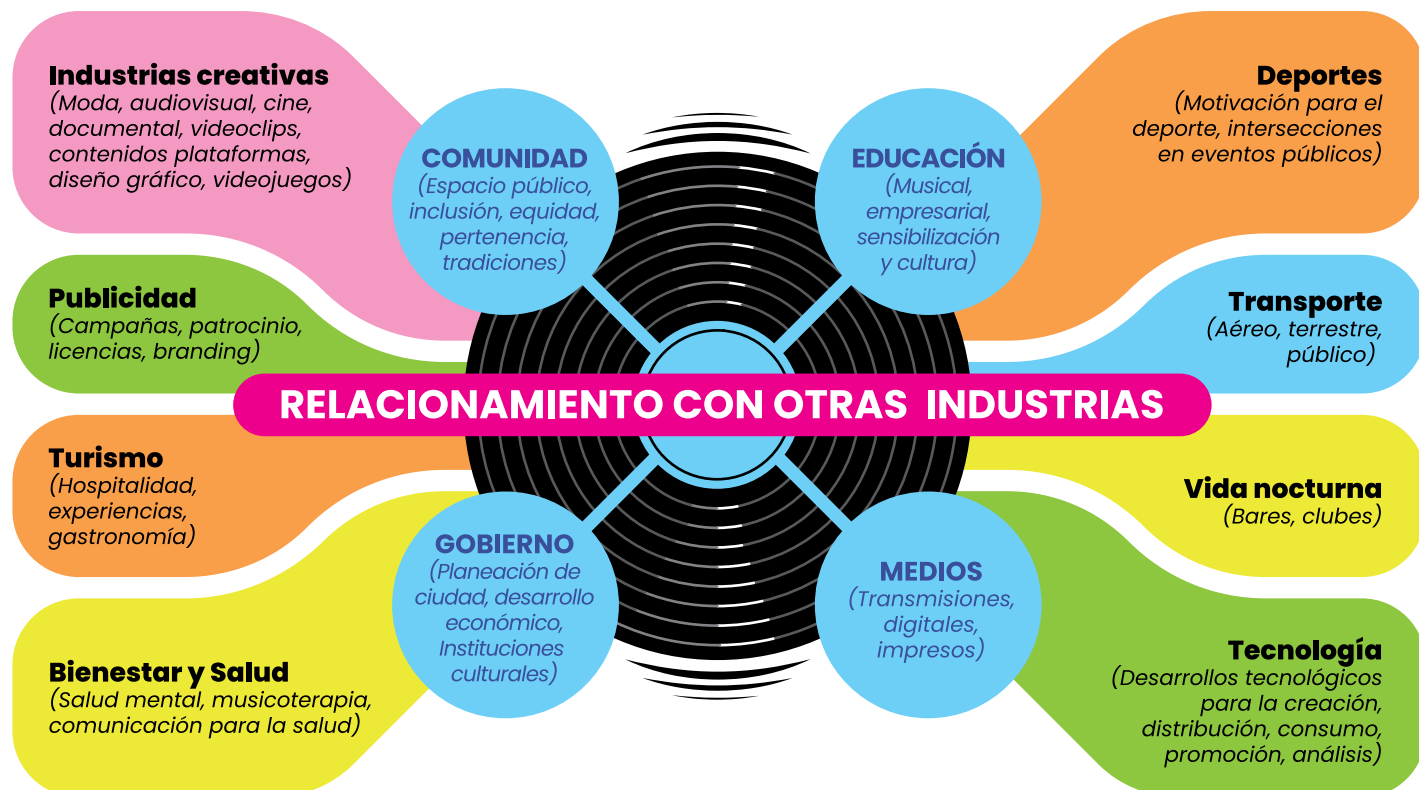
LA MÚSICA MÁS ALLÁ DE LA INDUSTRIA

El término “ecosistema musical” engloba una intrincada red de relaciones e interacciones que se entretajan en el mundo de la música. No solo involucra a intérpretes, músicos y compositores que dan vida a las melodías, sino también a quienes las disfrutan, los lugares que las acogen, los canales de difusión, los profesionales que trabajan en estrategias de desarrollo, los productores que aportan una personalidad única, los inversores y gestores, y los técnicos que garantizan la calidad de la experiencia. Además, las instituciones educativas juegan un papel fundamental al formar a las futuras generaciones de artistas.

La música en Medellín tiene un impacto significativo en la economía local, impulsando la ciudad en diversas facetas. Desde la creación de empleo

y el crecimiento económico hasta el fomento del turismo y la consolidación de la marca de la ciudad a nivel internacional. No es de extrañar que una comunidad musical sólida y activa atraiga inversiones y talento, independientemente del campo profesional.

Sin embargo, es importante destacar que el enfoque ecosistémico de la música va más allá del puramente económico. Es fundamental comprender cómo se relaciona con aspectos como la transformación social, la salud, la tecnología y el turismo. Medellín ha dado pasos importantes en estas áreas, y fortalecer esta perspectiva holística continuará abriendo puertas a oportunidades inexploradas, donde la música actúa como catalizador de cambio y progreso en diversos frentes.



FUENTE: Relatable.

COMUNIDAD DESDE LA MÚSICA

Muchas músicas convergen en Medellín, y muchas escenas se han desarrollado a lo largo de los años. Cada una de ellas surge de un momento particular, bajo las búsquedas, aspiraciones, valores, oportunidades y resistencias de cada momento. La ciudad ha sido testigo de la formación de comunidades musicales de todo tipo, en principio desde los géneros como la salsa, cumbia, vallenato, reggae, rock, punk, ska, metal, hip hop, cantautor y jazz, entre otras. El género musical durante mucho tiempo ha sido el eje de muchas comunidades musicales, al compartir necesidades y públicos, justamente comunes.

EL USUARIO DEFINE

El modelo basado en las plataformas de streaming ha generado un cambio en los patrones de escucha: menor atención y paciencia, ante una oferta desmesurada y un mayor interés en la actualización constante y las tendencias para estar dentro de la conversación pública. El usuario ha tendido a clasificar desde la aplicación que le asigna a la música, como acompañar estados de ánimo, circunstancias o actividades. Esto no es nuevo, pero lo que antes resultaba un comentario, como en el caso de “música para planchar”, se tornó en la práctica común aplicada a toda la música.

Durante la pandemia, surgieron muchos usuarios por debajo de los 15 años, ya sea con dispositivos nuevos o los existentes, pero ya sin mediación de los adultos, por ser el instrumento de acceso a la educación, la socialización y al entretenimiento en medio de la complejidad del confinamiento, lo que desató un consumo en un rango de edades que no participaba anteriormente en la definición de las tendencias, haciendo que el rango de edades que dicta lo que la mayoría escuchamos corresponda hoy más a la franja que va de los 11 o 12 a los 25 años, en lugar del patrón pre pandemia, más cercano a los 17 a los 32.

Es cierto que los modelos de plataformas democratizaron el acceso a toda clase de artistas a la posibilidad de exponerse ante audiencias globales.

Pero las propias dinámicas de las plataformas y la forma en que los algoritmos orientan el consumo a partir del comportamiento de las audiencias han establecido otras exigencias.

- Capacidad para sostener ciclos de producción y lanzamiento acelerados.
- Comunicación muy activa en redes sociales.
- Colaboraciones continuas entre artistas bajo criterios estratégicos, no necesariamente musicales ni afines desde otros ángulos.
- Consumo de música como un medio ambientación de otras actividades y estados de ánimo constantes.

EROSIÓN DE LOS NICHOS

Aquellos artistas que en el modelo anterior basaron su economía en una mayor fidelidad de comunidades específicas, no alcanzan a ver viabilidad económica en lo que el streaming genera, ya que está basado en el consumo masivo para generar ingresos suficientes, lo cual trae al presente una solución muy similar a la que tenían que construir en el pasado: crear un vínculo poderoso con la comunidad que los escucha y generar productos, formatos físicos, espacios de convivencia e intercambio y experiencias, sobre las que puedan generar ingresos suficientes.

Entonces, ¿qué ha cambiado? En el fondo, la principal diferencia entre el pasado y la actualidad, radica en que en el modelo anterior se habían establecido sistemas de validación más estimulantes y diferenciados. Esto se lograba a través de la crítica especializada, una mayor valoración del prestigio y la relevancia dentro de una comunidad, así como una atención centrada en el trabajo y en las franjas curatoriales de eventos y festivales basadas únicamente en la percepción de la calidad del trabajo de los artistas. La música sigue siendo la principal fuerza de unión entre individuos.

En el ambiente actual, las escalas alcanzadas por los géneros que encabezan las listas han ido captando todo lo que hay disponible: ingresos, la validación de los números y la conversación pública, curadurías sustituidas por análisis de métricas de plataformas y redes sociales, y éstas últimas han sustituido parcialmente la tarea de la música de vincular personas con las mismas afinidades.

La comunidad musical construida sobre la idea de géneros musicales ha tenido que ceder el paso a las músicas entendidas desde otros criterios sociales

y económicos. En las plataformas, los proyectos musicales se enfrentan constantemente al contraste entre su posición y la de otros, y en muchos casos su comprensión del funcionamiento del mercado se ha desdibujado. Esto ha producido frustración y desorientación, y una relación distinta con las audiencias que han disminuido su fervor ante la evidencia estadística.

Es por ello que la capacidad de construir y comunidades desde diversos criterios que los propios proyectos definan es fundamental para el sostenimiento del ecosistema. Esto ha demostrado ser eficiente desde todas las escalas, y aquí proporcionamos algunos ejemplos de personajes e iniciativas que han impulsado estas relaciones ampliadas para preservar diversos aspectos del ecosistema:

Juanes: un referente inmediato al pensar en artistas relevantes de Medellín, no solo en lo musical. Con logros inéditos para un artista latinoamericano: 26 Latin Grammys, 3 Grammys, 11 Premios MTV, 9 Premios Lo Nuestro y 12 Premios Nuestra Tierra, así como reconocimientos excepcionales como el premio de la revista Shock como Artista de la Década por votación de los lectores. Lo que lo sitúa en estos ejemplos es la sensibilidad a las problemáticas que observa, reaccionando de manera ejemplar, como lo hizo al realizar el evento Paz Sin Fronteras en 2008 para buscar mitigar tensiones políticas en escalada entre Colombia, Ecuador y Venezuela. Convocó a artistas iberoamericanos solidarios, como Juan Luis Guerra, Miguel Bosé, Carlos Vives y Alejandro Sanz, y realizó una segunda edición en Cuba al año siguiente, con artistas de 8 países, como Olga Tañón, Luis Eduardo Aute y Silvio Rodríguez, entre otros. Esto le significó el otorgamiento del Premio Nacional de la Paz en Colombia en 2009. También creó la Fundación Mi Sangre, para víctimas de minas y personas discapacitadas, y donó el Parque Juanes de la Paz en Medellín, como un centro de rehabilitación para personas impactadas por las adicciones y procesos de violencia.

Su recorrido por diversos géneros y escalas de la industria le permiten tener una perspectiva ecosistémica muy amplia, y claramente es un ejemplo de muchas de las posibilidades asombrosas que tiene la música como fuerza transformadora y el valor de la comunidad.

Juancho Valencia: ha sido un actor imprescindible en el desarrollo de la música en Medellín, gracias a su vasto conocimiento de diversos géneros, como el mambo, el jazz, la salsa, la cumbia, la música clásica y las músicas para las infancias. Ha trazado rutas impensables que no solo han derivado en obras sorprendentes, sino que también ha conectado escenas, disciplinas y generaciones.

Con varios Latin Grammy en su haber, en categorías tan distantes como Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato o Mejor Álbum de Música Clásica, es un referente atípico por su transversalidad. Ha difundido la cultura colombiana tanto en escenarios de grandes festivales de todo tipo como en conservatorios a nivel mundial.

Música Corriente / La Pascasia: una comunidad que elevó su compromiso, para fortalecer a quienes comparten las mismas búsquedas, a través de la creación de un sello de músicas arriesgadas y propositivas, y un centro de exposición y convivencia con un foro multidisciplinario para 200 personas, espacios de galería, librería y comida, con la intención de generar convergencia, trabajo y potenciación de los proyectos. Con artistas como Gordo's Project, Mr. Bleat, Danta, Hombre Memoria, y Orquesta La Pascasia, entre otros.

CIRCULART: un mercado nacido de la necesidad de incentivar la circulación nacional e internacional de los proyectos musicales privilegiando la diversidad desde sus procesos curatoriales. A lo largo de 14 años se ha congregado una comunidad de diversos roles dentro del desarrollo artístico, al tiempo que ha sido una importante plataforma de sensibilización y profesionalización del sector en Medellín.

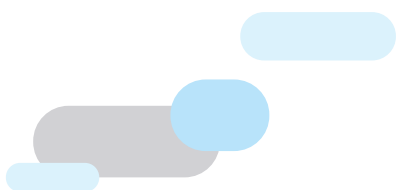
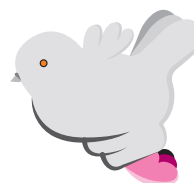


NUEVOS VÍNCULOS

La reconstrucción de un ambiente estimulante para la creación, la innovación y la búsqueda, es una tarea compleja porque exige del compromiso de audiencias, artistas y colaboradores.

Los esfuerzos a nivel global que buscan fortalecer la economía de los artistas, crean constantemente nuevas herramientas digitales para generar formas de ingresos por distintas vías; sin embargo, para quien hace música como una búsqueda de sentido, pertenencia y un motor de reflexión, la economía ha sido un combustible para continuar, no el objetivo final. La pérdida de eco para las diversas músicas, en contraste con el exceso de atención en los logros cuantitativos de los artistas mainstream, deviene en un proceso de cosificación del espacio simbólico y puede significar un profundo deterioro de la construcción de sociedades más plurales, dinámicas y diversas.

Encontrar nuevas formas de conexión con la sociedad y nuevos ejes de valoración que preserven espacios en donde estas búsquedas se reconozcan y estimulen, son retos muy importantes del ecosistema para el sostenimiento no sólo de la subsistencia económica sino de la prevalencia de los valores culturales que definen a un territorio.



EL VIDEOCLIP Y SU IMPACTO EN EL SECTOR AUDIOVISUAL

Estamos en la época del contenido. La industria musical requiere cada vez más de contenido audiovisual para adaptarse a los mecanismos de consumo de contenido digital, lo cual ha supuesto grandes retos para adaptarse en narrativas y formas de producción.

Sin embargo, ante esta situación, Medellín ha sido

una de las ciudades que mejor ha sabido sacar provecho, especialmente en la industria de los videoclips. Según el informe semanal de YouTube, solo en los primeros siete días de septiembre de 2023, del top 100 de videos hechos en Colombia y consumidos en el propio país, el 30.4% son producciones de Antioquia.

RECuento DE DEPARTAMENTO

Cifras en porcentajes



FUENTES: Informe YouTube (01 al 07 de septiembre 2023) y FilMedellín.

Esto refleja el crecimiento de Medellín como un epicentro para la creación de videos musicales. Andrés Shaq, Director de A&R de Warner Music Latina, destaca que “Medellín se ha convertido en un epicentro para la creación de videos musicales debido a cuestiones de costos, talento y empresas. Esta es una industria que se piensa como cluster donde existen realizadores, estudios, escritores, productoras, etcétera. En este punto es donde se comenzó a desarrollar un movimiento muy fuerte”, concluyó.

TALENTO Y EMPRESA

La empresa local 36 Grados ha sido pionera en este crecimiento, apostando por un lenguaje audiovisual distintivo que trasciende las convencionales imágenes de lujos y glamour para contar historias a través de la música. Este enfoque ha encontrado un nicho próspero en el género urbano, expandiendo sus servicios más allá de las fronteras locales.

Harold Jiménez, CEO y Director, ha sido una figura clave detrás de videoclips icónicos como ‘Mi Gente’

de J Balvin y ‘7 días en Jamaica’ de Maluma. En su visión, Jiménez destaca varios componentes del ecosistema de esta industria en Medellín y subraya las brechas pendientes de cerrar en la ciudad.

36 grados maneja una plantilla base de 15 empleados, la cual se incrementa exponencialmente durante las producciones, alcanzando hasta 300 colaboradores temporales. La ciudad cuenta con un abundante talento humano y técnico, aunque en proyectos de gran envergadura a menudo es necesario incorporar equipos y directores de fotografía de ciudades como Bogotá o incluso del extranjero, esto fomenta un intercambio de conocimiento vital para el crecimiento de la industria local.

Aunque Medellín dispone de equipos básicos para la producción audiovisual, la renta de equipo especializado aún presenta limitaciones y en ocasiones se requiere su traslado desde Bogotá.

IMPACTO ECONÓMICO Y VALOR COMPETITIVO

Las producciones audiovisuales generan un efecto dominó en la economía local, impulsando sectores como la hotelería, la gastronomía, el transporte y el alquiler de locaciones, con un significativo porcentaje de la inversión quedándose en la ciudad.

Más allá de lo técnico, la sociabilidad y amabilidad de los medellinenses, junto con su ingenio y recursividad, proporcionan un ambiente de trabajo favorable que, combinado con costos competitivos, posiciona a Medellín como un destino atractivo para la producción de videoclips frente a ciudades como Miami o México.

El informe “Colombia Audiovisual” propone un ecosistema audiovisual completo, abarcando desde el talento humano y artístico hasta servicios especializados como efectos especiales y postproducción. En este contexto, Harold Jiménez advierte la necesidad de fortalecer la formación del talento humano y la capacidad técnica local para evitar la dependencia de la renta de equipos de otras ciudades.

El modelo de negocio de los videoclips en Medellín se basa en la producción por encargo, con los derechos de explotación transferidos a los artistas o sellos discográficos. Sin embargo, como señala Jiménez, estamos en la era del contenido y la industria debe adaptarse rápidamente a las demandas cambiantes de la música.

PERSPECTIVAS FUTURAS

Ejemplos de sinergias entre productoras audiovisuales y empresas musicales incluyen a Merlín Producciones y Diptongo Media, cuya colaboración ha dado vida a proyectos como ‘Sinfonía de los Bichos Raros’, tanto en serie como en película, transmitida por Teleantioquia. Además, empresas como Exile Music han ampliado su enfoque hacia la creación de contenido, abordando el mercado latino en Estados Unidos con proyectos como la serie ‘Ugly’ de HBO.

Live Nation Production, conocida por sus conciertos, ha hecho una entrada significativa en el sector audiovisual con producciones que incluyen documentales y largometrajes aclamados, como ‘A Star is Born’, reafirmando la tendencia de que el futuro de la industria musical y audiovisual se

encuentra en la creación de contenido diverso y enriquecedor.

En resumen, la relación entre las industrias de la música y la audiovisual ha demostrado ser beneficiosa para ambas partes, ya que se complementan y fortalecen mutuamente en la promoción de artistas, la creación de experiencias emocionales para el público y la generación de ingresos. Esta colaboración continúa siendo una parte integral del mundo del entretenimiento.

La industria audiovisual es un ejemplo en varios aspectos de la política pública, donde existen propuestas como FilMedellín (Comisión Fílmica de Medellín) que existen para fomentar el desarrollo de la industria. En 2023, se entregaron alrededor de \$140 millones de pesos colombianos para el desarrollo de proyectos cinematográficos en la ciudad. Esto no sólo beneficia al sector, además visibiliza la ciudad, su cultura y actúa como herramienta de promoción fortaleciendo narrativas alrededor de Medellín.



TECNOLOGÍA

La relación entre la música y la atracción de talento no es un fenómeno aislado. Richard Florida, autor de “El Auge de la Clase Creativa”, ha señalado que una escena musical próspera es esencial para atraer a jóvenes talentosos a las ciudades. Según Florida, esta atracción no se limita únicamente al ámbito musical, sino que también se extiende a sectores como la tecnología, el diseño y otros campos creativos e innovadores. En una época donde el talento más demandado es altamente móvil, para muchas ciudades es esencial presentar una propuesta atractiva que les permita destacarse en un entorno de intensa competencia global.

La música, más que una forma de expresión artística, es crucial en la construcción de la marca de una ciudad. Al atraer talento, enriquece la escena musical local y fomenta la innovación, propiciando el surgimiento de empresas pioneras en tecnología y otros campos. Ejemplos como Berlín, San Francisco y Estocolmo demuestran cómo la música impulsa el cambio y el progreso urbano.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Daniel Gómez, Doctor en Sociología / NEA y Mostro

Actualmente Gómez desarrolla herramientas basadas en la inteligencia artificial para la creación musical y explora cómo estas herramientas impactan en la co-creación artística e inspiran resultados estéticos. Anteriormente ha diseñado algoritmos e interacciones para sintetizadores de hardware y software como el sintetizador Mostro para Outer Space Sounds y la caja de ritmos Snap para Reactable.

Retos: asegurar inversión para la investigación implica concienciar a los inversionistas sobre su potencial transformador y superar la incertidumbre inherente a proyectos de alta innovación. Además, enfrenta la competencia global, lo que resalta la importancia de diferenciarse tecnológicamente y abordar cuestiones legales y éticas en torno a la propiedad intelectual.



MÚSICA Y VIDEOJUEGOS

Karol G / PUBG Mobile

En 2022, los videojuegos dominaron la industria del entretenimiento al recaudar \$192.7 mil millones (superando por mucho los ingresos de la música y el cine juntos). Para conectar con la generación Z, la industria musical está buscando integrarse con el mundo de los videojuegos. Un ejemplo destacado es la colaboración entre la cantante Karol G y el juego PUBG Mobile. Esta asociación llevó a la inclusión de una skin basada en la cantante, comandos de voz con su tono y la incorporación de su canción “Besties” en el soundtrack del juego.

Retos: según la firma de Abogados Destra, el género urbano enfrenta desafíos para licenciar su música en videojuegos debido a la multitud de autores involucrados en cada tema, lo que complica obtener permisos para licencias de sincronización.

ARTISTAS INVERSIONISTAS

J Balvin / OYE y Maluma / Trebel

Cuando un artista decide invertir en cualquier negocio, no solo invierte su capital económico, sino también el capital social que emerge de sus conexiones, red de relaciones y grandes comunidades en las que influye.

Algunos ejemplos de esto son Maluma, que invirtió en la aplicación de descargas musicales Trebel que, a diferencia de las plataformas de streaming, permite descargas de música sin el uso de los datos celulares. O la inversión de J Balvin en la aplicación OYE enfocada en la salud mental y dedicada a “transformar las emociones en acciones creadoras” según las vivencias del propio cantante.

Retos: conectar artistas y sus equipos con el capital económico y social. Identificar oportunidades de inversión y proporcionar asesoramiento y capacitación para promover la colaboración entre la música y la tecnología. Esto busca fomentar la participación en el ecosistema emprendedor a través de proyectos innovadores.

EQUIDAD DE GÉNERO EN EL ECOSISTEMA MUSICAL

La equidad de género, una brecha sensible y vital en la actualidad, se alza como uno de los pilares fundamentales para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). A través de la igualdad de derechos y el empoderamiento de las mujeres y niñas, se abre la puerta hacia un desarrollo sostenible, crecimiento económico, paz y seguridad. Este principio universal trasciende fronteras y disciplinas, y su impacto en la industria musical no es una excepción.

Desde los escenarios internacionales hasta el corazón de nuestra propia comunidad, la equidad de género se revela como un motor fundamental que moldea nuestro presente y forja un camino hacia un futuro en el que el potencial humano pueda alcanzar su máximo esplendor.

La industria musical ha contado con figuras femeninas destacadas desde sus inicios. Nombres como Bessie Smith, Edith Piaf, Uum Kalzum, Chavela Vargas, Yma Sumac, Gal Costa y muchas otras, provenientes de diversos rincones del mundo, han trazado rutas para nuevas generaciones y han sido fuente de inspiración para impulsar la lucha por equilibrar la balanza desde diversas perspectivas.

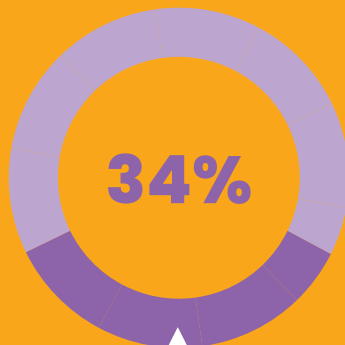
Sin embargo, detrás de los escenarios, la mayoría de los roles de toma de decisiones han estado históricamente en manos de hombres. En años recientes, ha emergido una creciente sensibilización y acción para cerrar esta brecha en la industria musical. A nivel internacional, los esfuerzos como Women in Music, asociación originada en Estados Unidos en 1985, se han multiplicado con el propósito de promover la conciencia sobre la equidad de género y la participación de las mujeres en la industria musical y creativa.

DESAFÍOS DE GÉNERO EN LA INDUSTRIA MUSICAL GLOBAL

Tasas alarmantes de acoso y abuso sexual afectan especialmente a mujeres, personas trans y no binarias



De los artistas y profesionales en la industria, percibe la discriminación de género como un problema significativo.



De mujeres reportan haber sido sujeto de acoso y/o abuso sexual en el trabajo. Esta es una realidad alarmante no solo para las mujeres, sino para personas trans y no binarias.



Informan problemas de salud mental desde que se unieron a la industria.

FUENTE: Reporte Be the Change 2023, Luminate.

DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO

Percepciones y brechas salariales

39%

de los hombres encuestados creen que existe discriminación de género en la industria musical



73%

de las mujeres consideran que existe discriminación de género en la industria musical



53%

de las mujeres y personas no binarias encuestadas perciben desigualdades salariales, al considerar que a los hombres cisgénero se les paga más.



EXPERIENCIAS TRAS EL ACOSO O ABUSO SEXUAL

31%

de las víctimas de acoso o abuso sexual informaron que sus denuncias fueron ignoradas.



13%

de las personas afectadas pudieron o se sintieron cómodas para denunciar el acoso a una autoridad.



Los hallazgos del Reporte Be the Change 2023 de Luminare resaltan la persistente discriminación y los problemas sistémicos que enfrentan las mujeres, personas trans y no binarias en esta industria. Sin embargo, también señala un camino hacia un cambio significativo. Los encuestados identificaron medidas clave, como la igualdad salarial, la provisión de recursos para las víctimas de discriminación y un compromiso con la transparencia salarial y un ambiente laboral inclusivo, como pasos fundamentales para avanzar hacia una mayor equidad de género.

LA MISOGINIA EN LA INDUSTRIA

La misoginia en la industria musical es un problema arraigado que afecta la equidad de género en nuestro sector. Un informe encargado por la Cámara de los Comunes del Reino Unido al Comité de Mujeres e Igualdades, destaca la necesidad urgente de que los gobiernos presenten propuestas legislativas para prohibir el uso de acuerdos de confidencialidad y otras formas de acuerdos en casos de abuso sexual, acoso sexual, mala conducta sexual, acoso u hostigamiento y discriminación. Estas medidas son fundamentales para abordar las prácticas que perpetúan la desigualdad de género en la industria, promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas.

Aunado, las expectativas arraigadas en la educación sobre qué instrumentos y roles pueden desempeñar las mujeres tienen un impacto significativo en la generación de modelos femeninos esenciales para alentar e inspirar al talento joven. Estos sesgos limitan las oportunidades para las mujeres en la industria musical y refuerzan aún más el desequilibrio de género. “Es importante reconocer que estos prejuicios no son inofensivos ni aislados; las personas que sostienen estos puntos de vista, frecuentemente ocupan posiciones de poder y toman decisiones sobre el apoyo a las carreras y la contratación de artistas”, subraya el reporte. Además, “los tomadores de decisión imponen requisitos adicionales a las mujeres con respecto a la apariencia y la sexualización que los hombres experimentan en mucho menor grado. Las mujeres son habitualmente juzgadas por su aspecto antes que por su capacidad”.

Por su parte el Foro de Managers Musicales también señaló para el documento publicado a inicios del 2024 de una situación común en la que los managers masculinos asertivos son elogiados como “grandes defensores” de sus artistas, mientras que las managers femeninas que muestran la misma asertividad son etiquetadas como “difíciles” o “problemáticas”. Esta disparidad en la percepción de género refleja un problema sistémico de discriminación que continúa perpetuando la misoginia en la industria musical.

MUJERES INFLUYENTES EN LA MÚSICA COLOMBIANA

En Colombia, hemos sido testigos de mujeres influyentes en el ecosistema musical que a través de décadas, han tenido contribuciones muy significativas y han desafiado estereotipos en un mundo dominado por hombres. Desde intérpretes que han cautivado con sus voces hasta compositoras, productoras y ejecutivas que han revolucionado la escena, Colombia ha sido el hogar de un talento femenino excepcional que ha allanado el camino para una mayor equidad de género en la industria musical. En este artículo, exploraremos las vidas y carreras de algunas de las mujeres más influyentes en la música colombiana, sus logros y su impacto en la escena musical de la nación.

Karol G: es una artista destacada de muchas maneras, ya sea por los hitos de posicionamiento, sus logros en ingresos, por el valor que agrega a la ciudad desde el turismo musical o por su trabajo por una comunidad más allá de su carrera. Es ineludible hablar de los esfuerzos que Carolina Giraldo ha realizado por la reducción de la brecha en la equidad de género, donde su quehacer aporta una fuerza indispensable y transformadora.

Es una de las artistas más escuchadas del mundo. El “Mañana Será Bonito Fest”, según la Alcaldía de Medellín, atrajo a más de 90,000 asistentes, marcando un récord en asistencia y generando un impacto financiero impresionante de \$43,813 millones de pesos. Su nivel de influencia en la industria lo subrayó Billboard cuando la nombró Mujer del Año 2024 a principios de año.

Su compromiso con el empoderamiento de las mujeres es evidente a través de su Fundación Con Cora, y su iniciativa “Mujer Segura”, para prevenir y abordar casos de violencia basada en género en eventos musicales, promoviendo un ambiente seguro y equitativo para todas las personas. Estos esfuerzos reflejan el papel crucial que Karol G desempeña no solo como una artista talentosa, sino también como una defensora comprometida con el cambio social y la igualdad de género.

Adriana Restrepo: originaria de Antioquia, Adriana Restrepo, ex presidenta de Codiscos en Colombia, ha tenido una destacada carrera en el mundo de la música, llegando a ser una ejecutiva destacada de Sony Music en Estados Unidos. Actualmente, dirige IFPI Latin America y el Caribe.

Paola Colmenares: actualmente Directora en Amazon Music Colombia, ha demostrado ser una figura influyente en la música y el entretenimiento en Latinoamérica, cambiando la industria desde una perspectiva corporativa.

Laura Mendoza: con más de 20 años de experiencia en la industria musical, Laura Mendoza se ha destacado en roles ejecutivos y actualmente es la Directora General de la oficina de Colombia de Sony Music Publishing.

Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura: ofrece becas y estímulos económicos a mujeres músicas para la producción de sus proyectos musicales, así como apoyo técnico y acompañamiento para el desarrollo de sus carreras artísticas.

Escuelas de música con enfoque de género: instituciones educativas y escuelas de música en Colombia han implementado programas y cursos que promueven la inclusión de las mujeres en todas las áreas de la música, ofreciendo clases, talleres y mentorías orientadas a potenciar su talento y habilidades.

Festivales y plataformas de promoción: existen festivales y plataformas dedicados a destacar y promover el talento femenino en la música, brindando espacios de presentación y visibilidad para artistas emergentes y consolidadas, y generando oportunidades de networking y colaboración.

Alianzas entre organizaciones y artistas: diversas organizaciones y artistas en Colombia se han unido en alianzas estratégicas para trabajar en la promoción e inclusión de las mujeres en la música, generando cambios a nivel social y cultural, y proporcionando recursos y apoyo a las mujeres músicas.

Estos programas son ejemplos de las iniciativas que se están implementando en Colombia para apoyar e incluir a las mujeres en la industria musical. A medida que la conciencia sobre la necesidad de la equidad de género en este campo sigue creciendo, se espera que se implementen más programas y proyectos que promuevan la igualdad de oportunidades para todas las personas involucradas en la música.

RETOS PARA MEDELLÍN

El Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2023 de las Naciones Unidas destaca la necesidad de un liderazgo político, inversiones y reformas normativas integrales para dismantelar las barreras sistémicas que impiden alcanzar la igualdad de género. La ciudad de Medellín y el gobierno colombiano deben colocar esta prioridad en un lugar destacado de su agenda. La igualdad de género debe ser un eje fundamental de las normativas, los presupuestos y las instituciones nacionales.

La historia de las mujeres en la música en Latinoamérica ha sido un camino arduo, marcado

en ocasiones por obstáculos, condiciones arbitrarias y distintas formas de violencia sistémica. A pesar de estos desafíos, han desafiado estereotipos, rompiendo barreras y redefiniendo las identidades culturales. A través de sus mensajes, han acompañado, inspirado y empoderado a otras mujeres, elevando la diversidad y riqueza de la música latinoamericana.

Hoy es impensable la escena sin el sentido que han aportado, y la industria, en todos sus roles se enriquece de la visión de líderes femeninas que han ido ganando terreno, pero aún falta mucho camino por recorrer para ofrecer la equidad necesaria. La promoción de la igualdad de condiciones, oportunidades y acceso a los espacios de decisión es una tarea que beneficia al ecosistema en su conjunto, y debemos acelerar todos los procesos necesarios para alcanzarla. La equidad de género en la industria musical no es solo un objetivo, es una necesidad y un imperativo moral que enriquecerá la música y la cultura en Medellín y en toda Colombia.



MÚSICA COMO HERRAMIENTA DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL Y LA CONSECUCCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

En el panorama actual de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la música emerge como una poderosa herramienta de transformación social. A través de sus diversas manifestaciones, la música tiene el potencial de influir en las sociedades y contribuir al logro de estos objetivos de una manera significativa y perdurable.

Educación y empoderamiento (ODS 4): la música educa y empodera. Programas educativos que integran la música han demostrado mejorar la concentración, la memoria y las habilidades lingüísticas en los estudiantes. Además, la educación musical puede actuar como un igualador social, proporcionando a los niños de diferentes estratos socioeconómicos las mismas oportunidades de aprendizaje y creatividad.

Inclusión y equidad (ODS 10): la música es un lenguaje universal que trasciende fronteras y culturas, promoviendo la inclusión social y la equidad. Los eventos de música, por ejemplo, reúnen a personas de todas las edades, géneros y orígenes, promoviendo la diversidad y la aceptación. Además, la música puede ofrecer una salida para las minorías y los grupos marginados, permitiéndoles compartir su voz y su historia.

Salud mental y bienestar (ODS 3): la música tiene impacto directo en la salud y el bienestar, áreas en las que se enfoca este objetivo. La musicoterapia se utiliza para tratar afecciones de salud mental y mejorar la calidad de vida. Asimismo, la música puede aliviar el estrés y la ansiedad, contribuyendo a un mayor bienestar emocional.

Comunidades sostenibles (ODS 11): la música juega un papel vital en la creación de comunidades sostenibles y resilientes. Desde la revitalización de espacios urbanos hasta el fomento de la cohesión comunitaria, la música puede ser el catalizador para el desarrollo urbano sostenible. Los eventos musicales

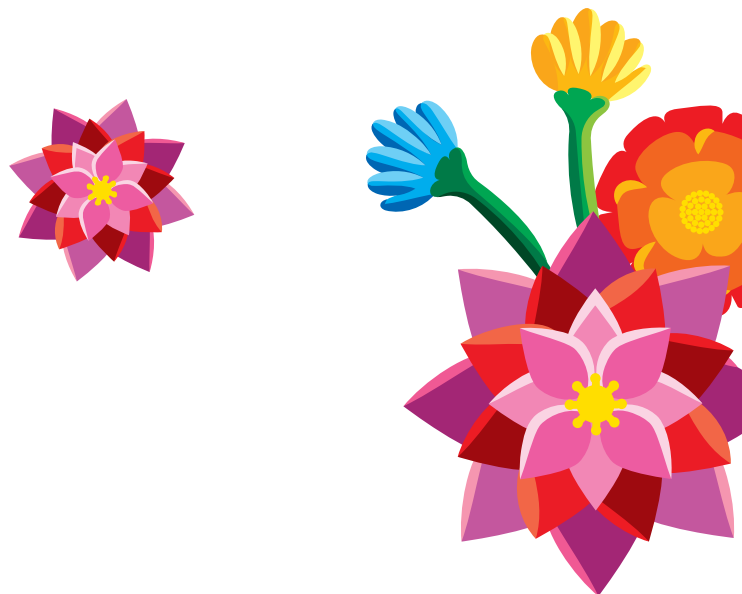
generan actividad económica, mientras que los espacios dedicados a la música pueden convertirse en puntos de encuentro comunitarios.

Paz y justicia (ODS 16): la música se ha utilizado como un medio para la paz y la justicia social. Es una herramienta poderosa para la diplomacia cultural y la resolución de conflictos. Al fomentar la empatía y la comprensión mutua, la música puede unir a las comunidades divididas y promover la paz.

Desafíos y potencial: a pesar del potencial en la música, los desafíos persisten. La falta de políticas que la integren en los planes de desarrollo sostenible limita su impacto. Además, la desigualdad en el acceso a la educación musical y las oportunidades de participación en la industria aún necesitan ser abordadas.

Hacia el futuro: para aprovechar plenamente la música como vehículo de transformación social, es esencial reconocer su rol en la formulación de políticas y asignar recursos es esencial para que enriquezca culturalmente a las sociedades y se convierta en un motor clave para el progreso social y económico.

En conclusión, la música tiene una capacidad única para mover corazones, cambiar mentes y, en última instancia, influir en el comportamiento social. Su papel en el avance de los ODS es indiscutible y su potencial para inspirar la acción y el cambio es infinito. Es hora de que reconozcamos a la música no solo como una expresión artística, sino como una fuerza vital para el desarrollo sostenible y la transformación social.



EJEMPLOS DE LA MÚSICA, COMO HERRAMIENTA DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL EN MEDELLÍN

Por Diego Londoño

La ciudad de Medellín ha experimentado una transformación social notable en las últimas décadas, donde la música ha desempeñado un papel central. Desde el hip hop hasta las orquestas sinfónicas, distintos géneros y prácticas culturales, han sido vehículos de expresión, educación y oportunidad para comunidades vulnerables.

El hip hop como lucha por la vida: la cultura hip hop ha sido fundamental en la transformación social, ofreciendo a jóvenes alternativas al conflicto a través del breakdance, el graffiti y el rap. Escuelas como “La Escuela de Hip Hop Kolacho” en San Javier y “4 Elementos Eskuela” en Aranjuez han surgido como baluartes de cambio.

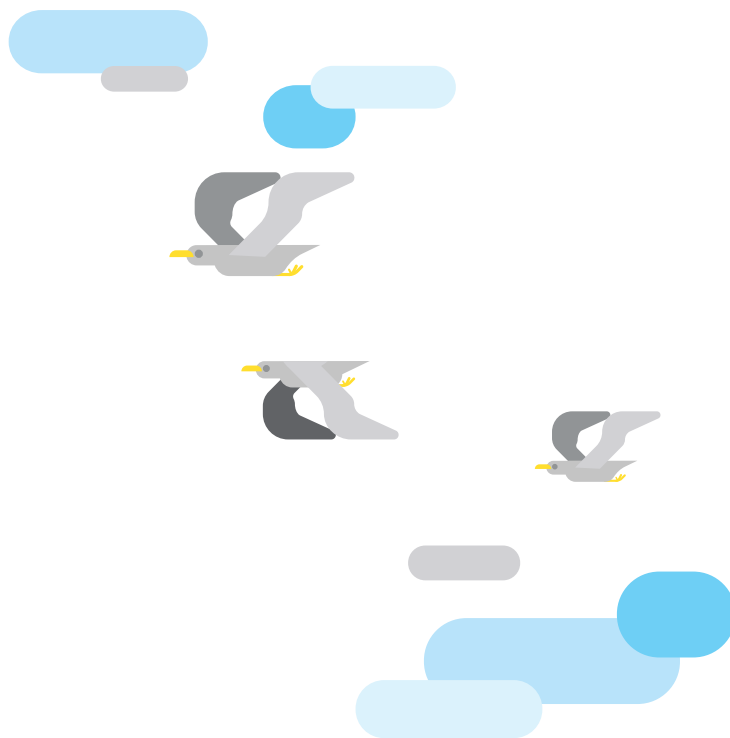
Revolución sin muertos: el festival originado en la Comuna 13 es un ejemplo de cambio social a través de la música, que ha permeado la conciencia comunitaria empoderando a artistas y logrando un impacto cultural profundo y duradero.

Red de música de Medellín: este es un caso de éxito internacional. Según el estudio de Geoffrey Barkey, profesor de música en la Royal Holloway, Universidad de Londres, publicado en 2020, la Red de Escuelas de Música de Medellín, establecida en 1997, ejemplifica cómo la educación y el arte pueden remodelar la sociedad. Este programa ha sido esencial en la revitalización social de la ciudad, enfocándose en la diversidad y la participación comunitaria.

Estudios públicos de grabación: las Casas de la Cultura de Medellín han ampliado su compromiso con la música al proporcionar estudios de grabación gratuitos, democratizando así la producción musical. Iniciativas como “Sonido Perpetuo”, fruto de la colaboración entre Spotify, Comfama y el distrito creativo Perpetuo Socorro, dotan a los artistas emergentes de un espacio vital para desarrollar su arte.

Descomunal: esta iniciativa promueve la inversión en talento musical haciendo que la industria urbana sea más competitiva y alineada a la demanda de talento humano. Con un enfoque en la educación online, el desarrollo artístico y la promoción musical, busca organizar una escena.

Estos ejemplos subrayan el poder de la música para inspirar cambio y esperanza en Medellín, demostrando que la cultura puede ser una herramienta poderosa para la transformación social.



SALUD Y BIENESTAR

EL ABRAZO CUANDO EL MUNDO GUARDÓ DISTANCIA

La música ha sido una compañera de múltiples formas a lo largo de la historia de la humanidad. Nos acompaña desde el momento en que nacemos con canciones de cuna, y se hace presente en celebraciones, rituales y hasta en campos de batalla. Es una forma universal de entretenimiento que puede disfrutarse tanto en la soledad de la escucha individual como en la compañía de otros. Desde el canto y el tarareo hasta los micrófonos y las tecnologías de grabación, han impactado en cómo percibimos y damos sentido al mundo a través de nuestros oídos.

A lo largo de los años, hemos disfrutado de la música por el simple placer de escucharla, para amenizar experiencias, para conectar con ideas y emociones, y para sentirnos parte de una comunidad. Sin embargo, en tiempos recientes, ha surgido un creciente interés, que se extiende más allá de las tradiciones musicales, en explorar sus funciones terapéuticas y paliativas.

La música se ha convertido en una herramienta que utilizamos para generar emociones específicas, ya sea a través de playlists, la musicalización de medios audiovisuales o al buscar crear experiencias románticas, contemplativas, relajantes o estimulantes en los diferentes espacios que habitamos.

UNA PANDEMIA NOS DISTANCIÓ

¿Cuántas veces hemos acompañado un estado de ánimo con una canción? ¿Cuántas amistades hemos iniciado simplemente por hablar sobre música? ¿Cuántos de nuestros recuerdos más relevantes vienen acompañados de una pieza musical? La música nos acompaña en lo cotidiano, nos conecta con otras personas y marca momentos clave en nuestra memoria.

Con la pandemia, nuestras formas de interactuar cambiaron radicalmente, y tuvimos que improvisar estrategias para hacer presente lo ausente.

FUENTE: "Paisajes sonoros en tiempos de pandemia" del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.

La música fue central en este contexto, ya que nos permitió humanizar y hacer más llevadero el encierro. Compartir canciones se convirtió en una forma de hacernos presentes, incluso a la distancia. Creamos listas de reproducción para amenizar el aislamiento. Algunos tomaron éxitos de artistas colombianos y los editaron para emular la atmósfera festiva a través de mezclas de sonido.

Se crearon numerosas versiones binaurales de éxitos de reguetón y se popularizaron los videos ASMR, diseñados para estimular la sensación corporal. Finalmente, compartimos grabaciones de audio que capturaban los sonidos característicos de distintas regiones de Colombia, documentados por el proyecto "Paisajes sonoros en tiempos de pandemia". Mientras tanto, el streaming en vivo y la reproducción de podcasts experimentaron un crecimiento exponencial, brindándonos compañía en momentos de ansiedad.

MÁS QUE ENTRETENIMIENTO

Es evidente que la música cumple varias funciones relacionadas con la salud. El Programa Distrital de Apoyos Concertados de Bogotá ha otorgado becas a agrupaciones, organizaciones y personas interesadas en aplicar conocimientos de musicoterapia en proyectos clínicos o comunitarios. En Medellín, el proyecto #MúsicaPorLaVida acompañó a pacientes y personal asistencial del Hospital General durante la pandemia, espacio donde también se han implementado programas de musicoterapia y ludotecas.

Además, en diciembre de 2020, el Hospital Infantil Concejo de Medellín se convirtió en el primer hospital pediátrico en la ciudad en ofrecer un Programa Integral de Musicoterapia para niños, niñas y adolescentes. Numerosos proyectos en la ciudad utilizan la música para respaldar procesos terapéuticos, tanto físicos como cognitivos.

La música demuestra una vez más su contribución a la salud pública. Además, una investigación titulada 'Música, rituales y mundos de sentido', realizada por un grupo de investigadores del Departamento de Música de la Facultad de Artes de la Universidad Javeriana, concluyó que la música es capaz de despertar emociones e incluso de modificar súbitamente nuestro estado de ánimo. Estos hallazgos respaldan aún más la idea de que la música desempeña un papel fundamental en la salud pública y el bienestar emocional de las personas.

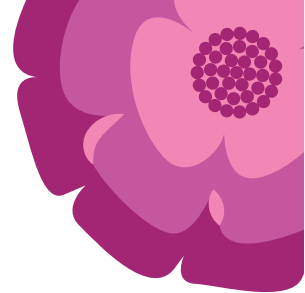
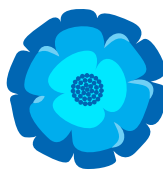
El entretenimiento, que es un derecho, también sirve para promover la actividad física mediante el baile y el canto. Además, existen innumerables listas de reproducción diseñadas para fomentar el ejercicio físico. Por eso, el Instituto de Deportes y Recreación de Medellín (INDER) ha organizado muchas actividades deportivas en las que la música desempeña un papel central en la motivación. Por otra parte, los eventos musicales públicos y gratuitos tienen un impacto significativo en las comunidades, promoviendo un sentido de pertenencia y fortaleciendo el tejido social en contextos donde se trabaja en pro de la paz.

LO QUE FALTA HACER

La pandemia dejó en evidencia cómo muchos músicos perdieron sus fuentes de ingresos, y otros experimentaron las consecuencias del aislamiento y la presión laboral. Algunos artistas se vieron obligados a cancelar giras y conciertos, mientras que otros compartieron públicamente sus luchas con la ansiedad, la depresión y la salud mental. Un ejemplo de esta creciente conciencia es el lanzamiento de la aplicación OYE por parte de J Balvin, que brinda apoyo emocional y bienestar mental a los usuarios.

Cuando se trata de la salud, tanto en el ámbito público como en el individual, la música se convierte en un factor fundamental. Es importante recordar que la música tiene un impacto significativo en nuestras emociones, y es por eso que, en los últimos años, las listas de reproducción ya no se limitan a categorizarse únicamente por géneros, sino también por las actividades que pueden acompañar y las experiencias emocionales que ofrecen.

La pandemia ha afectado nuestras vidas de manera considerable. El uso excesivo de las redes sociales y la propagación de información a menudo inexacta han contribuido al aumento del estrés y la ansiedad en nuestra vida cotidiana. En 2022, el Informe Mundial de la Felicidad identificó una disminución en la satisfacción de vida a nivel global, después de dos años de aislamiento. Este impacto fue particularmente notorio entre los jóvenes, quienes experimentaron el aislamiento en momentos cruciales de su desarrollo emocional, cognitivo, físico y social. Sin embargo, en medio de todas estas adversidades, la música nunca nos abandonó.



MÚSICA Y TURISMO

A lo largo de la historia, la música y el turismo han mantenido una relación intrínseca, contribuyendo de manera significativa a la cultura y la economía de ciudades en todo el mundo. Si bien hay diversas formas de aprovechar esta simbiosis, los conciertos masivos y los grandes festivales se destacan como los principales motores de este fenómeno.

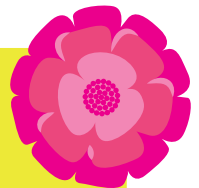
El impacto de estos eventos trasciende las fronteras de la música y llegan al corazón mismo del turismo y la promoción urbana. Su poder transformador puede convertir una ciudad en un efervescente destino turístico, inyectando vida en su paisaje más allá de las celebraciones tradicionales, como ferias o fiestas estacionales.

Medellín, en particular, se ha convertido en una gran sede de grandes eventos, con una oferta en constante crecimiento que abarca tanto artistas nacionales como internacionales. La ciudad ha sido testigo de conciertos emblemáticos protagonizados

por superestrellas de origen antioqueño, como J Balvin, Maluma o Karol G, quienes han proyectado la esencia y el estilo de vida paisa a nivel mundial.

Estos eventos, que congregan a seguidores apasionados y audiencias diversas, se realizan en estadios y recintos para conciertos, atrayendo a miles, e incluso decenas de miles, de visitantes de otras ciudades y países. Este flujo de personas supone un importante gasto en alojamiento, transporte, restaurantes y comercios locales, beneficiando así la economía de la ciudad anfitriona.

Si una boleta para un concierto cuesta alrededor de \$24 USD y las personas se quedan en la ciudad durante 3 días y 2 noches, las categorías E, V, T y A gastarán entre 5 y 20 veces su precio. Las secciones más caras, que generalmente son adquiridas por visitantes de las categorías A y L, mantienen una relación de gasto entre 3 y 5 veces el costo de la boleta.



¿CUÁNTO GASTA UNA PERSONA AL VISITAR MEDELLÍN PARA UN CONCIERTO?

Excluyendo el costo de las boletas y pasaje aéreo, estos son marcos de referencia sobre el gasto diario de un visitante, según su estilo de viaje.

Valores estimados en dólares.

	Ajustado	Económico	Viajero	Turismo	Alto	Lujo
Hospedaje	\$8	\$12	\$35	\$50	\$70	\$140
Alimentos y bebidas	\$10	\$17	\$22	\$45	\$55	\$80
Transporte interno	\$9	\$13	\$16	\$22	\$25	\$33
Compras*			\$10	\$20	\$30	\$120
Experiencias			\$6	\$10	\$15	\$35
Gasto diario	\$27	\$42	\$89	\$147	\$195	\$408

*Merchandise, artesanía, vestuario, souvenirs

FUENTES: Adónde y cuándo, visitmedellin.co, Tripadvisor, Viajeros 3.0, Airbnb Hoteles, Expedia Group.

LA PERCEPCIÓN DE LOS CONCIERTOS

Pero el impacto va más allá de las cifras económicas. Los conciertos se convierten en temas candentes de conversación y noticias, estrechando los lazos entre la ciudad y los eventos. Un ejemplo sobresaliente de esto es el concierto de Maluma en mayo de 2022, que obtuvo el reconocimiento de Forbes Colombia, que destacó cómo el artista “regaló a Medellín un concierto histórico que hoy se menciona en todo el mundo. Celebrando sus 10 años de carrera, figuras como Madonna o Jimmy Fallon ya están hablando de la capital paisa”.

En 2022, el Sistema de Información Turística pronosticó que más de 10,000 personas visitarían Medellín para asistir a las dos presentaciones de Bad Bunny en la ciudad. Proyectaron una derrama económica estimada en \$12 millones de dólares, y anticiparon que la ocupación hotelera superaría el 90%, siguiendo el exitoso patrón ya experimentado con la artista local Karol G.

Esta vibrante sinfonía entre la música y el turismo ha convertido a Medellín en una Además, el impacto económico y la promoción de estos eventos se convierten en noticias y temas de conversación, fortaleciendo la relación entre la ciudad y los eventos. El caso de Medellín, convertida en una metrópolis globalmente reconocida, las superestrellas locales y su próspera escena musical, han cimentado la confianza en la ciudad. Como resultado, la proyección de la ciudad a nivel nacional e internacional es contundente.

MEDIR LA PROMOCIÓN A TRAVÉS DE LA MÚSICA

La promoción de una ciudad a través de la música puede ser un fenómeno desafiante de cuantificar. No obstante, existen métricas que ofrecen una visión más clara de su impacto. Entre estas métricas se encuentran los datos de reproducción de canciones, videos y cortometrajes que hacen referencia a la ciudad o sus lugares emblemáticos.

CANCIONES CON REFERENCIAS DIRECTAS A LUGARES DE MEDELLÍN



FUENTE: Chartmetric 2024.



TURISMO MUSICAL SOSTENIBLE

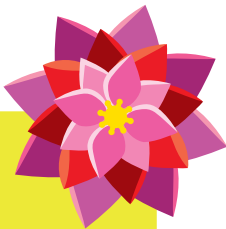
La sostenibilidad es una preocupación clave en el turismo actual, y el ámbito musical no se queda atrás. En esta dinámica, la promoción del turismo musical sostenible no debe recaer únicamente en manos del gobierno. Es una tarea que requiere la colaboración de diversos actores, incluyendo artistas, sus equipos de trabajo, fans, promotores, productores, y por supuesto la comunidad en general.

Las ciudades pueden liderar este esfuerzo al adoptar prácticas que buscan un equilibrio entre la industria musical y el medio ambiente. Esto implica la elección de espacios al aire libre para eventos que minimicen el impacto en la naturaleza, el fomento del uso del transporte público y opciones de movilidad sostenible, y la reducción del impacto ambiental en la producción de eventos. Al centrarse en la sostenibilidad, no solo se contribuye a la preservación del entorno natural, sino que también se mejora la experiencia del visitante al proporcionar un ambiente más limpio y armonioso.

PROMOCIÓN DE LA ESCENA MUSICAL

Apoyar y promover la escena musical local es esencial para mantener una relación saludable entre la música y el turismo. Esto implica la creación de espacios para artistas emergentes, facilitar la grabación y distribución de música local, y continuar los esfuerzos que exponen la diversidad de la escena. Estas acciones ayudan a construir vínculos promocionales desde la economía del turismo, fortaleciendo puentes cada vez más eficientes entre los sectores involucrados.

Los conciertos masivos, la proyección global de la escena artística de Medellín, la riqueza de la escena y la historia musical, tienen un impacto profundo en el turismo y la percepción de la ciudad a nivel nacional e internacional. Explorar alternativas a los conciertos masivos y abordar los contextos sociales y las necesidades de los sectores que intervienen en estas construcciones, con sensibilidad y planificación, puede significar un aprovechamiento máximo de esta relación entre la música y el turismo que en Medellín presenta un panorama excepcional.



TURISMO CULTURAL

Aportación de actividades relacionadas con la música

Cifras en millones de pesos.

	2019	2020	2021	2022
Producción				
Total turismo cultural	6,206,341	3,185,147	5,381,840	8,175,492
Variación	10,27% ▲	-48.68% ▼	68.96% ▲	51.90% ▲
Consumo intermedio				
Total turismo cultural	3,212,800	1,673,440	2,829,138	4,282,456
Variación	11.76% ▲	-47.92% ▼	69.06% ▲	51.36% ▲
Valor agregado bruto				
Total turismo cultural	2,993,541	1,511,707	2,552,702	3,893,036
Variación	08.72% ▲	-49.51% ▼	68.86% ▲	52.50% ▲

FUENTE: Cuentas nacionales del DANE, Ministerio de Cultura.

El turismo cultural se centra en la exploración de sitios históricos, monumentos, museos y tradiciones culturales de una región, mientras que el turismo musical se enfoca en la experiencia de conciertos, festivales y la inmersión en la escena musical de un destino.

TENDENCIAS



ASOCIATIVIDAD Y COOPERACIÓN

Un ecosistema es un sistema de relaciones de interdependencia, y en su corazón, la cooperación es la herramienta que permite tomar conciencia activa del papel que cada uno juega en este sistema. La construcción de distintas formas de cooperación, ya sean grupos de apoyo, colectivos, redes colaborativas o asociaciones gremiales, son mecanismos que buscan el beneficio común de un sector dentro del ecosistema. Los motivos que impulsan la formación de estas entidades se pueden dividir en dos categorías principales:

MOTIVOS INTERNOS

Estos se enfocan en la regulación y normatividad de la actividad, formación, resolución de conflictos, intercambio de información, alianzas e intercambios, entre otros. Un ejemplo de esto es la MMF Latam (Music Managers Forum Latinoamérica), el capítulo latinoamericano de la IMMF (International Music Managers Forum), una asociación internacional de managers.

MOTIVOS EXTERNOS

Aquí entran en juego condiciones externas, ya sean adversas o favorables, o problemas persistentes que afecten ampliamente al sector y requieran una figura jurídica representativa para llevar la discusión a instancias capaces de influir en los cambios necesarios.

Ejemplos de esto incluyen leyes o prácticas empresariales que impacten negativamente en el sector, como ha actuado la Asociación Colombiana de Productores de Espectáculos, ASOCESPRO. También entran en esta categoría la posibilidad de acceder a programas de desarrollo o incentivos de diversas instituciones y organizaciones, y en el caso de sectores basados en la propiedad intelectual, la capacidad de recaudar derechos protegidos, como lo hacen SAYCO y ACINPRO bajo la figura de sociedad de gestión colectiva y la organización OSA (Organización SAYCO ACINPRO).

Asimismo, la cooperación con asociaciones pares en distintos niveles, ya sea local, nacional, regional o internacional, es esencial para el fortalecimiento del sector, como lo ejemplifica IMICHILE (Industria

Musical Independiente de Chile), que forma parte de WIN (Worldwide Independent Network) y así puede gestionar ciertos derechos ante plataformas de streaming, ingresar a programas de apoyo y obtener recursos para el desarrollo de la industria independiente chilena.

En situaciones como desastres naturales o crisis económicas o sociales, ya sea a nivel local o por razones humanitarias, la cooperación también puede aumentar la capacidad de enfrentar y superar los efectos negativos.

LA BRECHAS

El sector musical, en especial en América Latina, presenta brechas particulares que en ocasiones dificultan la creación y el sostenimiento de asociaciones gremiales. Estas brechas se acentúan debido a factores económicos y culturales.

- Informalidad administrativa y laboral del sector.
- Indefinición y complejidad de los roles y tareas.
- Desconocimiento de los derechos relacionados a la música, la base legal y los métodos de recolección.
- Desconfianza en las instituciones.
- Fragmentación del sector, tanto dentro de los mismos roles como entre diferentes roles.
- Falta de planeación a largo plazo y desinterés por la previsión.



EL CAMINO

Para superar estos desafíos y mantener una iniciativa de asociatividad en el tiempo, es esencial contar con ciertos elementos:

Financiamiento: la construcción de una asociación gremial requiere recursos financieros para la contratación de personal, inversión en eventos, servicios de consultores y promoción. Estos fondos pueden obtenerse mediante contribuciones de los miembros, incentivos externos, servicios prestados o recaudación de recursos.

Representatividad y legitimidad: para tener una voz fuerte en el entorno, es necesario contar con la participación de personas reconocidas en el gremio y fuera de él, así como un número significativo de miembros.

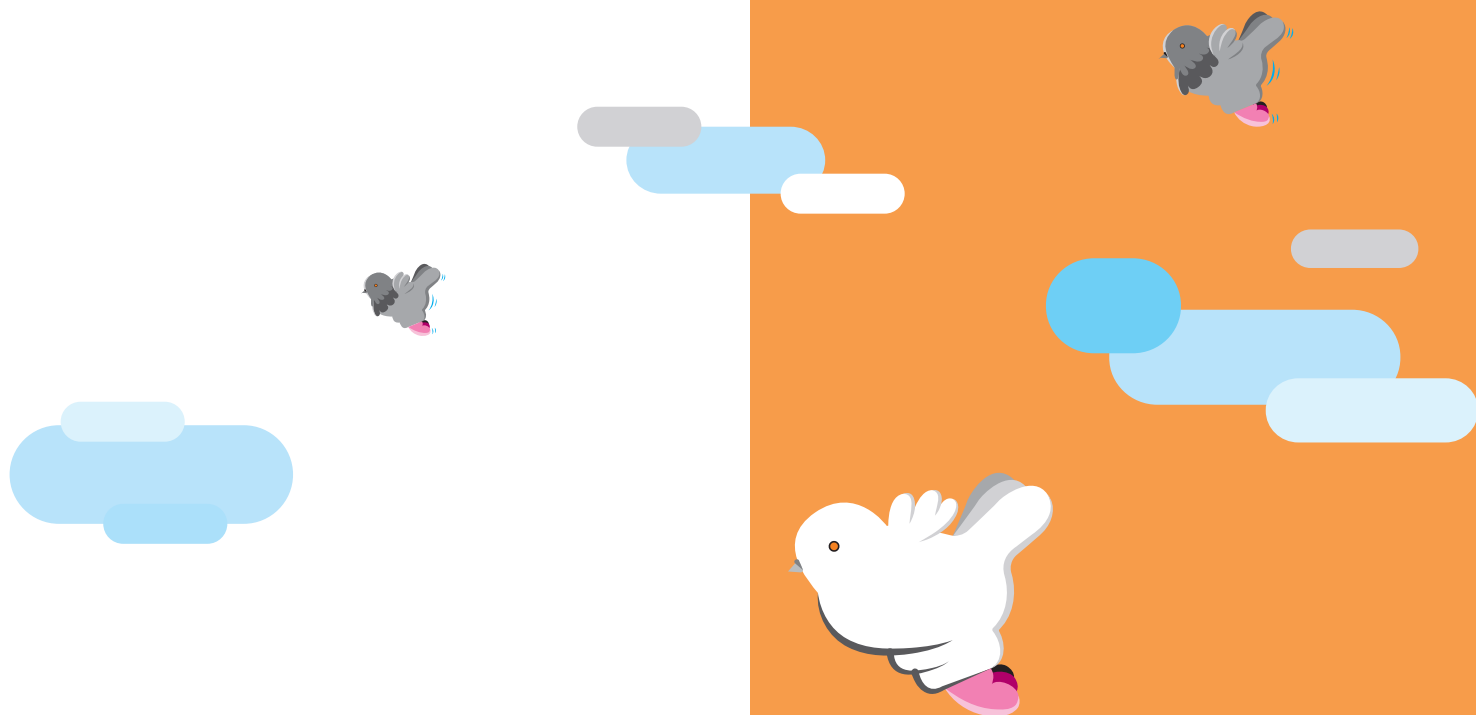
Cumplimiento de regulaciones: es fundamental conocer el marco jurídico, las normas y las convenciones que rigen el campo de acción de la asociación. En ocasiones, se requerirá asesoramiento legal, fiscal y financiero, así como especialistas en áreas relevantes.

Participación activa: los miembros deben comprometer tiempo y, en ocasiones, recursos para alcanzar los objetivos de la asociación. Si no se percibe un beneficio claro en un período razonable, la asociación puede convertirse en una carga y perder el interés de sus miembros.

LA COOPERACIÓN EN LA ERA DIGITAL

La tecnología ha transformado por completo el paisaje en el que se desenvuelve la industria musical. La posibilidad de llegar a audiencias más amplias están al alcance de cualquier creador, y, de igual manera, el público tiene acceso a una abrumadora cantidad de música. Sin embargo, la centralización del consumo en plataformas globales y la adquisición de empresas locales por parte de promotoras de eventos internacionales han creado gigantes que escapan a las regulaciones locales. En este contexto, es esencial construir contrapesos, y esto es una tarea que resulta imposible sin la cooperación de asociaciones internacionales.

Esta cooperación también es fundamental para desarrollar alternativas que permitan el sostenimiento de áreas en el ecosistema musical que no pueden adaptarse a los criterios actuales de la industria sin perder su esencia. Así pues, está en manos de la colaboración garantizar la preservación de la diversidad en el ecosistema y las funciones de la música más allá de su dimensión económica.



HORIZONTE DEL CONSUMO MUSICAL

TRANSFORMACIÓN DEL STREAMING

La era actual de la industria de la música ha sido testigo de una transformación sin precedentes, con el auge del streaming como protagonista. Este modelo ha revolucionado la forma en que consumimos música, y su impacto se refleja en estadísticas impresionantes. Según datos de la IFPI, el streaming representa el 67.3% de los ingresos totales de la música grabada a nivel global, y en 2022 se convirtió en la principal fuente de recaudo de derechos de autor a nivel global, según CISAC. Esta revolución tecnológica ha impulsado el mercado musical, erradicado en gran medida la piratería y proporcionado estabilidad financiera a una industria que enfrentaba una crisis profunda desde 2015.

Sin embargo, el streaming, con todas sus ventajas, ha dejado una huella profunda en el panorama musical. La producción y el lanzamiento de canciones se han acelerado exponencialmente, y el consumo musical está dictado en gran parte por algoritmos que priorizan estados de ánimo sobre géneros tradicionales. La inteligencia artificial ha desempeñado un papel esencial en este proceso, influyendo en la forma en que descubrimos y consumimos música. Con cerca de 15 años en el juego, el panorama tecnológico presenta desafíos importantes.

El streaming ha transformado la música en una forma pasiva de entretenimiento, donde el acceso a la música es más valioso que la posesión de canciones. Cada día, se lanzan aproximadamente 120,000 canciones, impulsadas por el crecimiento constante y la influencia de la inteligencia artificial. A pesar de sus ventajas, el streaming enfrenta desafíos en la distribución de regalías y lucha contra prácticas fraudulentas, como canciones de 30 segundos o playlists de sonidos de la naturaleza. Además, el 90% de los ingresos generados por el streaming se concentra en el 1% de los artistas, lo que plantea cuestiones de equidad en la industria musical.

LA BIFURCACIÓN DE LA INDUSTRIA

En este contexto, Tatiana Cirisiano, analista de la industria musical, periodista y consultora, ha presentado el concepto de “bifurcación emergente” en la industria musical durante su conferencia “The Rise of a Music Industry Counterculture” en el SXSW de 2023. Según su tesis, los problemas de la industria musical se reducen a incentivos desalineados, y la solución es crear una nueva industria diseñada para los creadores y los fans, en lugar de los intermediarios, y distingue dos enfoques.

Industria tradicional: enfocada principalmente en monetizar los derechos de grabación, agrupando a todos los fans en una única fuente de ingresos, que es el streaming. Dependiente de economías de escala y de audiencias pasivas.

Industria contracultural: genera ingresos tanto del contenido relacionado con la música como de la música en sí. Clasifica y monetiza a los fans según su nivel de compromiso, ya sea pasivo, casual o superfan. Se basa en una relación directa entre el artista y el fan, donde el artista tiene la propiedad de la información de la audiencia.

EL AUGE DEL FANDOM

El surgimiento del fandom ha marcado una diferencia fundamental con el simple consumo musical, ya que implica la construcción de conexiones más profundas con los oyentes, a través de experiencias significativas y eventos con un fuerte contexto cultural, como los conciertos en vivo. En este nuevo panorama, las plataformas musicales deben adaptarse a un ciclo de creación - distribución - consumo.

Plataformas como TikTok se han convertido en espacios para lo que podríamos llamar “consumidores-creadores”, apoyados por la inteligencia artificial, que potencia el descubrimiento musical y plantea nuevas formas de licenciar música directamente a las marcas dentro de la plataforma. Mientras tanto, gigantes como Spotify, Apple Music y Amazon Music se posicionan como el hogar de artistas emergentes y consolidados, monetizando el fandom. Plataformas como Bandcamp o Twitch ofrecen oportunidades para artistas que buscan conectar con bases de usuarios más pequeñas pero altamente comprometidas.

La reciente integración de Spotify con la plataforma Patreon va en esta dirección, buscando mantenerse relevante para un espectro más amplio de artistas que no encuentran en el modelo actual una forma de monetizar comunidades comprometidas que había sido siempre la base de su sustento. Además, el e-commerce se ha fortalecido durante la pandemia, y no ha sido abordado con seriedad por la mayoría de los artistas en Latinoamérica.

INNOVACIÓN Y ADAPTACIÓN

Los artistas de la ciudad de Medellín dependen en gran medida del streaming para monetizar su trabajo. Para destacar en este entorno altamente competitivo, es esencial que identifiquen los espacios y herramientas que mejor se adapten a la comunidad que desean construir. Además, deben desarrollar acciones y productos que reflejen los valores diferenciadores de sus proyectos.

Para asegurar un futuro sostenible y exitoso en la industria musical, es crucial fomentar proyectos destinados a monitorear las tendencias de consumo y a anticipar el futuro de la industria. Solo a través de una visión innovadora y la adaptación constante

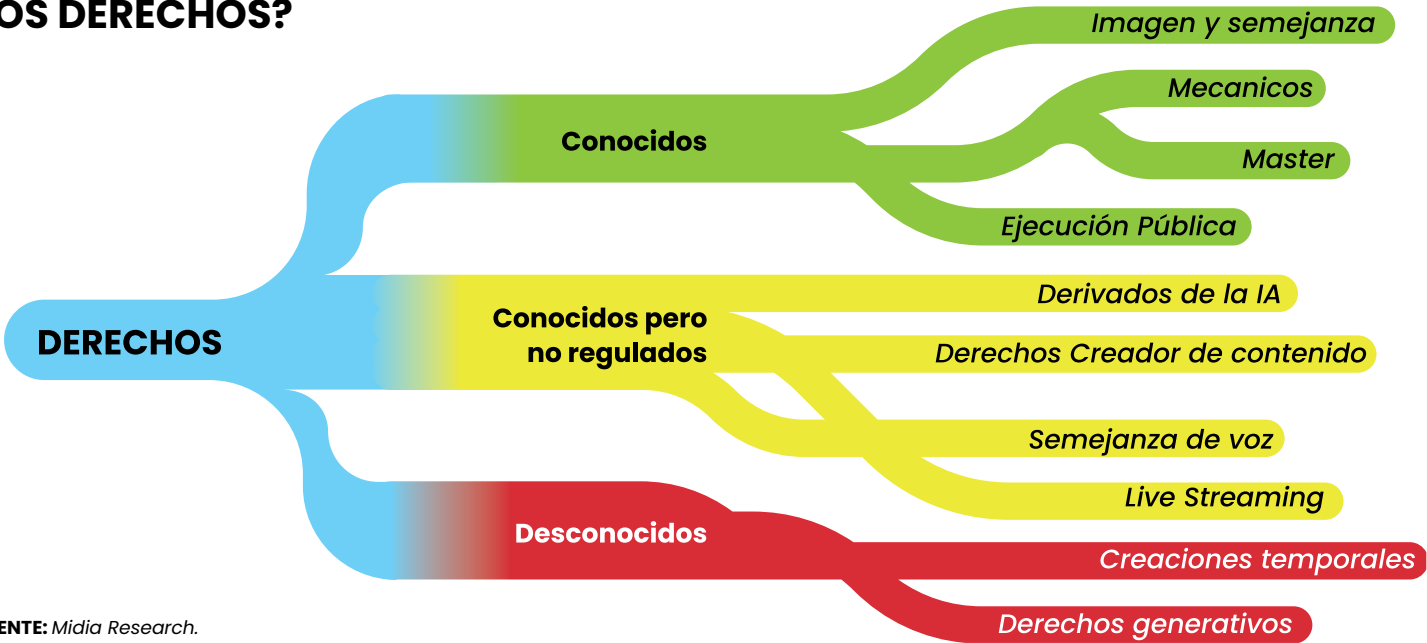
a un entorno en evolución, la industria musical de Medellín podrá mantenerse en la vanguardia y seguir prosperando en un sector que nunca deja de evolucionar.

EL FUTURO DE LOS DERECHOS DE AUTOR

La creciente influencia de la inteligencia artificial (IA) en la música ha planteado nuevos desafíos en el ámbito de los derechos de autor e interrogantes en el amplio espectro de la propiedad intelectual. La IA está redefiniendo cómo se crean y distribuyen los contenidos, una transformación profunda para la industria que plantea cuestionamientos cruciales.

La intersección de esta tecnología y la legislación es un área compleja y en constante evolución. En este contexto, Mark Mulligan, fundador de Midia Research y uno de los principales analistas del consumo de contenido en entornos digitales, señala desafíos particulares en el ámbito musical en materia de derechos y licencias. La tecnología actual ya genera dilemas sobre los derechos musicales, y la IA intensificará este proceso, impulsando una nueva revolución industrial.

¿UNA REVOLUCIÓN DE LOS DERECHOS?



FUENTE: Midia Research.

Mulligan nos presenta un enfoque de análisis basado en la matriz de Rumsfeld, que distingue entre lo que sabemos y lo que desconocemos, en este caso aplicado al ámbito de los derechos de autor en la música y la IA.

Los derechos conocidos-desconocidos son aquellos que ya tenemos identificados y sobre los cuales se ha iniciado una conversación. Un ejemplo de esto es la transmisión en vivo, una práctica ya existente, pero para la cual aún carecemos de una solución de licencia global. Estos derechos se refieren a las nuevas posibilidades que emergen con las tecnologías en evolución. Es un terreno inexplorado lleno de incertidumbre y oportunidades.

Mulligan destaca dos ejemplos principales de derechos desconocidos y plantea preguntas clave:

Derechos temporales: en la actualidad, gran parte del contenido generado en línea es temporal y no se monetiza por las plataformas a través de los ingresos por anuncios. En cambio, está directamente relacionado con la economía del creador-influencer, dependiente de ingresos por impresiones o pagos directos a los creadores por publicidad o patrocinio. ¿Cómo podemos establecer un marco de derechos para el uso de la música en un entorno de creadores - consumidores?

Derechos generativos: las IA generan contenido basado en obras preexistentes sujetas a derechos de autor, y a la vez crean algo nuevo. Aquí es donde surge la pregunta ¿Cómo proteger estos derechos? y de manera crucial, ¿Cómo identificar estas obras de manera efectiva?

DEBATE GLOBAL – FUTURO LOCAL

En última instancia, las conversaciones y discusiones sobre estos temas son de alcance global y requieren la participación de todos los actores del mercado musical. Se construyen en el marco de asociaciones internacionales que son quienes pueden elevarlas a un nivel en el cual se pueden abordar de manera efectiva. Es esencial que el sector musical de Medellín se integre a este tipo de asociaciones independientes que defienden la diversidad de voces en estos debates, lo que garantizará que la perspectiva de la ciudad esté representada en estas conversaciones críticas.



NOTAS PARA EL FUTURO

EL COMPROMISO DE MEDELLÍN MUSICAL

El momento que atraviesa la música de Medellín en el mundo y la forma en que la ciudad misma vive sus propias melodías son excepcionales. Este fenómeno sin igual encuentra sus raíces en una rica historia de grandes hitos musicales y en esas afortunadas convergencias que han forjado a Medellín como un indiscutible centro de creación y producción musical sin parangón en Colombia. En el presente, la ciudad se erige como uno de los destinos musicales más sobresalientes de América, atrayendo a visitantes de todo el mundo en busca de su vibrante escena sonora.

Adentrarse en el tejido musical de una ciudad tan rica en historia y diversidad como Medellín, es embarcarse en un camino profundo y complejo. Construir un informe no equivale simplemente a capturar una instantánea amplia de su pasado, ni tampoco se reduce a una mera panorámica. Esta es más bien una labor destinada a resaltar la identidad musical de la ciudad, explorando sus caminos sinuosos y sus cimas más altas en el panorama artístico. Las escenas musicales de Medellín son espacios vivos en continua construcción y desarrollo, y reflejar su vasta riqueza musical siempre será un capítulo por escribir. En este sentido, los reportes de esta índole tienen como objetivo principal ofrecer una visión detallada y actualizada sobre la evolución de la industria musical. En ellos se abordan aspectos como la reducción de brechas en áreas críticas como la inclusión y la precisión en las mediciones. Además, buscan analizar el crecimiento de la articulación entre los diversos actores que conforman la industria, al mismo tiempo que evalúan su desempeño económico y su posición en el mercado global.

Destacando otro aspecto vital, estos documentos también se centran en los cambios significativos de los modelos de consumo que operan en el sector musical, mientras exploran el impacto de nuevas tecnologías y regulaciones en la industria. Este enfoque exhaustivo tiene como objetivo identificar y contextualizar las problemáticas que requieren atención, proporcionando así un marco sólido e inicial, para abordar cada una de ellas.

El primer paso en este gran compromiso fue recopilar conocimiento y datos, organizarlos, traducirlos y darles sentido de pertenencia e identidad. A continuación, es crucial mantener el esfuerzo de informar año tras año para contrastar la información y así identificar comportamientos, tendencias, oportunidades y tareas prioritarias que impulsen al sector musical y a su relación con la comunidad. Se busca crear conciencia sobre la importancia de este ecosistema más allá de los hitos artísticos, promoviendo la comprensión de su alcance e influencia en lo económico y lo social, tanto en lo tangible como en lo simbólico.

Así que resulta esencial, dado que es una industria constantemente sujeta a cambios en las tendencias, dirigir la atención hacia los cambios estructurales que permitan una mayor capacidad de respuesta y adaptación. Esto implica el desarrollo de un entorno propicio para la creación, producción y gestión musical, así como la inversión en infraestructura que satisfaga la demanda de la relación entre la ciudad y la música.

Para lograrlo, es crucial establecer un diálogo continuo con los sectores beneficiados por la industria y fortalecer asociaciones que puedan equilibrar las fuerzas ante las contrapartes locales, regionales y globales, tanto públicas como privadas. Se requiere el establecimiento de acuerdos sólidos y procesos eficientes que fomenten la colaboración y el desarrollo conjunto de iniciativas para promover el crecimiento sostenible del ecosistema musical.

Estos esfuerzos no solo beneficiarán a los actores de la industria, sino que también contribuirán al enriquecimiento cultural y económico de la comunidad en su conjunto.

Este reporte destaca una parte del talento, conocimiento y visión presentes en la ciudad para asegurar el futuro de su ecosistema musical. Quizá, para comprender la verdadera relevancia de este recurso, la pregunta no es qué hace la música por Medellín, sino qué sería de Medellín sin su música.



comfama

VIGILADO SuperSubsidio 