

ÍNDICE

Prefacio de la tercera edición	13
Nota del autor	17
Nota del traductor	19
Introducción	21
1 ¿Por qué la música?	31
¿Qué quiere decir subsistir?	36
El propósito del <i>day job</i>	39
El plan B	44
El maratón de 26 años (los objetivos)	45
Cómo formar tu grupo	50
Por qué a nadie le importa tu música	51
¿Importa la edad?	56
2 La nueva industria	59
Pensabas que eras un músico	60
La regla del 50/50	61
Acepta el pluriempleo	62
Qué está bien y qué está mal en la música	63
¿Eres cortoplacista o previsor?	65
El nuevo equipo	66
Firmar o no firmar	74
El mánager	75
El agente	89
Sello discográfico	92
Cómo conseguir un contrato discográfico	101
Editorial musical	104
Cómo conseguir un contrato editorial	106
Publicista	107
Cómo encontrar a un publicista	114

Abogado	115
Cómo encontrar a un abogado	116
Por qué todo lo que pensabas sobre el <i>streaming</i> está mal	118
Los fans ya no van a pagar por música, y no pasa nada	123
3 La grabación	127
Adentrarse en la mentalidad musical	133
En busca de la inspiración	134
Sesiones activas de composición	136
El nuevo estudio	138
Cómo conseguir que alguien trabaje en tu álbum desde cualquier parte del mundo	139
¿A quién necesito para poder hacer esto? ¿Cuánto debería pagarle? ¿Cuáles son los pasos a seguir?	140
Productor	141
El estudio de grabación	159
El ingeniero de sonido	161
El estudio casero	166
4 El lanzamiento	167
El yo artista	168
El poder del vídeo	176
Cómo crear un flamante videoclip con poco presupuesto	178
¿El ciclo del álbum?	186
¿Deberías sacar un <i>single</i> , un epé o un álbum?	188
¿Han muerto las ventas?	190
Distribución digital: cómo llevar tu música a Spotify, Apple Music, Amazon y demás plataformas	190
La carpeta de recursos	200
Cómo escribir la bío de tu grupo	201
Presentación	203
La regla del siete	203
Cronograma del lanzamiento del álbum	204
Unas cuantas campañas creativas para que fluya tu energía creativa	220
5 Crear una base de fans de uno en uno	227
El nuevo fan	228
La pirámide de inversión y la pirámide de fidelización	231

Hazte rico en tu nicho	233
¿Estás en la ciudad adecuada para tu música?	235
¿Los Ángeles, Nueva York, Londres o Nashville?	235
Los Ángeles	237
Nueva York	253
Nashville	259
Londres	264
Cómo encontrar a tus fans	268
¿La radio sigue siendo importante?	270
Las listas de reproducción son la nueva radio	274
Cómo conseguir que te incluyan en listas	278
El descubrimiento de TikTok	284
Marketing de <i>influencers</i>	285
La lista de correo	288
La triple confirmación	295
6 Tocar en directo	297
¿Qué ha pasado con la música en directo?	297
El propósito de tocar en directo	299
Cuándo cobrar por los conciertos	300
El 30 perfecto	301
El poder de la etiqueta	302
Introducción de canciones	303
No toques para los imbéciles	307
¿Este bigote me hace el culo gordo?	310
Cómo contratar a músicos independientes	312
La única manera de impedir que suene mal	320
Cómo organizar un concierto local al que vayas como cabeza de cartel	321
Cómo ir de cabeza de cartel en una gira	322
Cómo dar un buen concierto como telonero	323
Tocar en directo desde casa	325
7 Contratación y promoción	329
Cómo ser una estrella en tu ciudad natal	329
Hojas de contrataciones: elige tus sitios	334
Hojas de contrataciones: encuentra a los grupos locales	335
¿¡Cómo que no cobramos!?	344

Contratos de actuación: del peor al mejor	345
¿Qué son los promotores? (Y cómo hacerte telonero de artistas que estén de gira)	353
Cómo duplicar tus ingresos	357
Tarifas actuales para grupos que hacen giras en salas con aforo inferior a 500 personas	364
Bodas, fiestas de empresa, pedidas de mano, bar/bat mitzvás; y el mundo raro, salvaje y rentable de los conciertos privados	370
Cómo ganar más de 100 dólares la hora tocando en la calle	378
Los festivales ya no son solo para los jipis, tío: cómo introducirte en el circuito de los festivales	384
Algunos recursos para encontrar bolos	392
8 Salir de gira	393
Por qué echarse a la carretera	393
Dónde hacer giras	394
Cómo contratar una gira nacional	395
Conciertos de versiones	401
Responsabilidades de las giras	402
Director de gira	402
Hoja de ruta	403
Preaviso de los conciertos	405
Alojamiento	407
Vendedores de <i>merchandising</i>	408
Dietas	408
Encargado de <i>merchandising</i>	409
Ingeniero de sala	409
El número mágico es 50	409
Cómo ganar más de 500 dólares por concierto tocando en casas	412
Hacer giras como telonero	421
Cómo mantener la cordura durante la gira	422
9 Patrocinadores e inversiones	427
¿Qué son los patrocinios?	427
Cómo conseguir un patrocinador	429
Cómo conseguir una inversión	432
Cómo malgastar una inversión	434

10	Cómo dominar Internet	435
	Cómo hacerse una web resultona sin experiencia en diseño web	441
	Qué debería contener tu web	442
	Sitios de Internet en los que debes estar	445
	Creadores constantes vs. El yo artista	446
	Qué redes sociales ignorar y cuáles controlar	448
	Los 10 de referencia	449
	Los seguidores no son forzosamente fans y los fans no son forzosamente seguidores	450
	Elige tu propia red	450
	Encontrar a tus fans gracias a la publicidad	470
	Retransmisiones en directo	473
	El metaverso	483
	Las plataformas de <i>streaming</i> musical	485
	No pierdas el norte	489
11	La nueva economía participativa: la diferencia entre pedir y mendigar	491
	Micromecenazgo vs. Club de fans	493
	¿Qué diferencias hay entre Kickstarter e Indiegogo?	496
	<i>Crowdfunding</i> de vinilos	497
	Los NFT de música: explicación en términos musicales	503
12	Cómo conseguir derechos de autoría que ni siquiera sabías que existían (y otros asuntos comerciales que debes saber)	515
	Algunos términos que debes entender	516
	Cómo inscribirte en SoundExchange o en las entidades de gestión colectiva de derechos conexos de tu país	525
	Royalties del artista	528
	Royalties del compositor	532
	Cómo hacer (legalmente) versiones de canciones	536
	Cómo registrar la propiedad intelectual de tu música y por qué deberías hacerlo	536
	Registra el nombre de tu grupo como marca	537
13	Cómo hacer que tu música suene en cine y televisión	539
	Tráileres de películas	541

Anuncios	541
Películas	543
Series	543
Videojuegos	544
Si funciona, funciona	544
Supervisores musicales	544
Empresas y Agencias de sincronización	548
Librerías musicales	549
¿Qué significa <i>no exclusiva</i> y <i>exclusiva</i> ?	550
14 Saca a todo el mundo de la portada	553
Tres tipos principales de prensa y de atención mediática	555
Cómo y por qué deberías salir en prensa local	556
Cómo y por qué salir en prensa especializada	556
Cómo salir en prensa nacional y por qué deberías hacerlo	558
Cómo encontrar blogs a los que contactar	559
Cómo redactar un comunicado de prensa y por qué deberías hacerlo	563
Los críticos	568
15 ¿No quieres ser músico? ¿Y entonces qué?	569
Cien trabajos en la industria musical más allá del de artista discográfico	570
Outro	599
Publicaciones musicales que deberías leer	600
Pódcasts de música que deberías escuchar	600
Mi bronca actual con la industria musical	601
Aviso a navegantes (y otras cosas que te conviene mucho leer)	607
Glosario	613
Agradecimientos	627