

Tema 2

LAS PROFESIONES DE LA MÚSICA

Cuando se habla de músicos, inmediatamente pensamos en alguien que está dando un concierto o en un compositor, pero la música abarca muchas más facetas y ámbitos profesionales. Hay un sinfín de personas que no aparecen en los conciertos ni en las portadas de los CD pero que viven directa o indirectamente de la música y para la música: productores, manager, críticos, profesores, técnicos de sonido, fabricantes de instrumentos, gestores musicales, etc. Sin ellos no sería posible tener un acceso fácil y cotidiano a la música.

1. Profesiones relacionadas con la creación e interpretación de una obra musical.

La música tiene dos momentos de máxima importancia: la creación de la obra por parte del compositor, y el momento en que el intérprete la hace realidad.

El **compositor**¹ es el que concibe y crea la obra musical. Para componer se necesita inspiración, pero también técnica, que se adquiere con el estudio y el trabajo. En algunos casos los compositores son intérpretes de sus propias obras pero en muchos otros estas dos actividades están claramente diferenciadas.

Hasta el siglo XVIII los compositores dependían de un mecenas: estaban al servicio de un rey o una persona importante del clero o la nobleza para la que componían. A partir del s. XIX el compositor ya es un creador independiente, que vive de los ingresos de su trabajo por medio de conciertos públicos, enseñanza, comercialización de partituras...

Hasta el siglo XX el compositor, para escuchar el resultado de su trabajo, necesitaba interpretar él mismo su obra o recurrir a otros músicos, cosa imprescindible en obras para varios instrumentos o voces. A partir del siglo XX se incorporaron instrumentos electrónicos y diferentes sistemas de grabación y reproducción de sonido en las labores de composición. En la actualidad, el ordenador se ha convertido en una herramienta imprescindible para la composición, no sólo de música electrónica, utilizándolo como un laboratorio de sonido, sino de cualquier estilo musical. En el ordenador el compositor puede ir escuchando la música que escribe, corregirla cómodamente probando diferentes posibilidades e imprimirla en el formato deseado.

El **intérprete** es la persona que traduce las intenciones del compositor, plasmadas en una partitura con una serie de signos escritos. Esta traducción es exacta cuando el compositor es intérprete de su propia obra pero cuando son personas distintas y en muchos casos distanciadas en el tiempo, el intérprete adquiere un protagonismo especial. El intérprete es servidor del compositor puesto que debe transmitirnos la obra

---

¹ En la actualidad, la gran mayoría de los **intérpretes**, **directores** y **compositores**, especialmente en el ámbito de la música clásica, tienen una amplia formación musical adquirida en los conservatorios. En el grado superior se pueden estudiar de forma específica las especialidades de composición y director de orquesta y coro. En música moderna y tradicional es más habitual encontrar músicos autodidactas.

tal como fue concebida, pero al mismo tiempo es co-creador de esa obra ya que siempre hay una contribución personal y única en el momento de la interpretación.

En el ámbito de la música clásica, algunos intérpretes alcanzaron una fama comparable, e incluso superior, a la de los propios compositores. Este fue el caso, por ejemplo, del violinista Paganini, el más grande de los virtuosos del siglo XIX, que desató en Europa una fiebre por los grandes intérpretes.

Dentro del mundo de los intérpretes hay que distinguir un personaje especial: el **director**, encargado de marcar las pautas de interpretación y del compás. La labor del director está unida a la interpretación vocal o instrumental en grupo, donde es necesario un referente único.

En el Barroco el director marcaba el compás golpeando con un bastón en el suelo y a veces dirigía desde el clave o el órgano, realizando a la vez el bajo continuo. En la época de Beethoven, la composición de obras para orquesta cada vez más complicadas exige la existencia de un director en el sentido moderno. En el romanticismo los directores comienzan a hacer intensos ensayos con las orquestas. También en esta época se comienza a usar la batuta, que hoy todavía se emplea, una pequeña vara con la que el director de orquesta marca el tiempo. La batuta no se suele utilizar para dirigir música coral.

Si nos fijamos en algunos elementos presentes en la interpretación de una obra musical podremos descubrir otras profesiones:

- Los intérpretes habitualmente utilizan partituras, que han sido realizadas por **editores de partituras**². Desde los copistas medievales que realizaban esta labor a mano, hasta la actualidad, la industria editorial ha experimentado grandes transformaciones. Con la invención de la imprenta comienza a existir el editor y el impresor de música y a medida que se incorporan mejoras técnicas y el consumo musical aumenta, se convierten en un punto importante en la cadena de transmisión de la música. Hoy las partituras se copian con modernos programas informáticos.

---

² **Editor de partituras:** Este profesional necesita conocer los programas informáticos que se utilizan para la edición de partituras, así como unos mínimos conocimientos de lenguaje musical.

- Los instrumentos que se utilizan han sido realizados por **constructores de instrumentos**. Los artesanos que, siguiendo tradiciones seculares, siguen construyendo a mano instrumentos musicales reciben el nombre de **luthiers**³. Además existen fábricas de instrumentos que realizan de manera industrial este trabajo y dan respuesta a la creciente demanda. La construcción de instrumentos genera además múltiples profesiones en su entorno: **reparadores, restauradores** (en el caso de instrumentos antiguos), **afinadores**⁴ (de pianos, por ejemplo) y **vendedores** que suministran el producto en tiendas especializadas.

- Las actuaciones musicales tienen lugar habitualmente en espacios cerrados: sala de conciertos, auditorio, estudio de televisión, estudios de grabación... En cualquier caso, la acústica del lugar donde se interpreta la música tiene una gran importancia, y por ello existen profesionales que se ocupan de diseñar los espacios, estudiar las formas y materiales adecuados, los elementos decorativos, etc. Son los **diseñadores acústicos**⁵.

Relacionados con la puesta en escena encontramos muchos otros profesionales, que variarán mucho dependiendo del tipo de espectáculo y de la música que se interpreta. En una ópera están presentes los mismos que en una obra de teatro (directores de escena, encargados de vestuario, maquillaje...), si es un ballet encontramos además a **bailarines y coreógrafos**⁶.

---

³ Para ser **luthier** se necesitan conocimientos de lenguaje musical, técnica del instrumento o instrumentos a los que se va a dedicar y habilidad en el trabajo manual. Habitualmente se aprende el oficio trabajando en un taller con otros luthieres experimentados. En España apenas existen cursos y escuelas de luthería por lo que muchos luthieres españoles se han formado en otros países donde existe más tradición en este campo.

⁴ **Afinador de pianos:** Para desarrollar esta profesión no es necesario tener grandes conocimientos de música, pero sí realizar cursos especializados y tener un gran oído musical, aunque hoy en día este trabajo se lleva a cabo con ayuda de aparatos electrónicos y no sólo de oído como ocurría antiguamente

⁵ **Los diseñadores acústicos** son personas de una gran preparación técnica en campos como la ingeniería, la física, la arquitectura...

⁶ **Los bailarines y coreógrafos** se forman en escuelas de danza. Las enseñanzas oficiales de danza se organizan en tres grados, con igual duración que las de música en los conservatorios, y se obtienen titulaciones equivalentes.

2. Profesiones relacionadas con la enseñanza, la investigación y la crítica musical.

La enseñanza es uno de los oficios a los que se dedican los músicos y genera numerosos puestos de trabajo. Además es imprescindible para la formación de los diferentes profesionales relacionados con la música y especialmente para los intérpretes.

Los centros especializados en la enseñanza musical se llaman **conservatorios**⁷. En ellos se imparte formación en cualquiera de los instrumentos y disciplinas necesarias para la música. El conservatorio es paso obligado para la mayor parte de los instrumentistas (también los hay autodidactas), los cantantes líricos, compositores, directores, pedagogos, profesores de música, etc.

Además existen centros y escuelas de música de carácter público o privado donde se imparten enseñanzas similares a las de los conservatorios. Algunos de estos centros tienen reconocido oficialmente el grado elemental y/o medio. Otros están destinados a aficionados que quieren aprender a tocar un instrumento pero no buscan dedicarse profesionalmente a la música.

Actualmente en España todos los niños reciben formación musical durante la etapa de Educación Primaria y parte de la Educación Secundaria. Estas enseñanzas están impartidas por maestros y profesores especialistas en música.

Independientemente del nivel o tipo de enseñanza en el que nos situemos, el **profesor de música**⁸ es el encargado de transmitir una serie de conocimientos y destrezas en esta área, así como la afición a la música. Se pueden impartir clases colectivas como ocurre en los niveles de primaria y secundaria, o individuales y en grupos reducidos, como en los Conservatorios, donde el estudio es más técnico y más profundo.

---

⁷ Los alumnos de los conservatorios de música eligen al comienzo de sus estudios una especialidad instrumental (clarinete, flauta travesera, piano, guitarra, saxofón...) o canto. En España las enseñanzas de música están organizadas en tres ciclos o grados, con una prueba de acceso para pasar de uno a otro:

- La **Enseñanza Elemental** se estructura en cuatro cursos. Se podrá acceder a la edad mínima de ocho años. En algunos centros por razones de masificación se realiza una prueba de aptitud.
- La **Enseñanza Profesional** (antiguo Grado Medio) se estructura en seis cursos.
- La **Enseñanza Superior** se estructura en cuatro cursos y equivale al título de Licenciado Universitario. Aparecen nuevas especialidades no instrumentales, como composición, dirección de coros y orquestas, musicología, etnomusicología o pedagogía del lenguaje y la educación musical.

⁸ **Profesores de música:** Para impartir clases de música en centros oficiales hay que superar unas oposiciones convocadas por el Departamento de Educación de cada Comunidad Autónoma. Para las de conservatorio se exige el grado superior de la especialidad a la que se presenta. Para secundaria se necesita ser licenciado o tener el grado superior de cualquier especialidad musical y para el cuerpo de maestros de primaria, tener la especialidad de maestro en educación musical. En los centros privados y concertados no hay oposición sino que la selección la realiza directamente el centro, aunque se suelen exigir parecidos requisitos.

Otro campo importante, aunque emplea a un número mucho menor de profesionales es el de la investigación. El estudioso de la música se llama **musicólogo**⁹, y su campo abarca numerosas facetas: historia, paleografía, archivística y fuentes, estética, organología, acústica, etnomusicología y, por supuesto, la música misma: teoría de la música, armonía, contrapunto, etc. El musicólogo ha de tener por tanto un amplio conocimiento de la música y de muchas materias relacionadas con la música y la historia, para realizar una labor investigadora.

Uno de los campos de investigación que más interés ha suscitado en los últimos años es el de la musicoterapia. El **musicoterapeuta**¹⁰ utiliza el sonido y la música como base para el tratamiento de enfermedades, tanto físicas como psíquicas. Los efectos beneficiosos de la música sobre la naturaleza y sobre las personas han pasado de la leyenda a la comprobación científica y actualmente en muchos países del mundo se está utilizando la música como terapia de un modo cada vez más sistemático y experimentado.

Se podría definir la crítica musical como: El comentario o juicio en un medio de comunicación sobre obras o actuaciones musicales.

La labor de los **críticos**¹¹ consiste en informar, comentar, enjuiciar o valorar temas relacionados con la música. La crítica debe estar basada en el conocimiento profundo de la música, ya que intenta transmitir al oyente o lector sobre todo información. Por tanto es preciso conocer aspectos como la historia, la evolución y situación actual del tipo de música a considerar, las características propias del género o de la obra que se juzga, diferentes versiones si existen, el talento y trayectoria de sus intérpretes, etc.

Se podría considerar esta profesión como una especialización del periodismo. Los medios transmisores de la crítica musical son los periódicos y revistas especializadas, radio, televisión e Internet. A veces una buena o mala crítica puede condicionar el éxito de un producto musical, aunque en la actualidad esa influencia es pequeña si se compara con la del marketing.

En cierto modo todos somos críticos. Todos los que escuchamos música realizamos esta labor cuando nos creamos una opinión al escuchar un disco, al asistir a conciertos o al tener noticias de algún músico. Incluso en la actualidad tenemos la oportunidad de hacer públicas nuestras opiniones gracias a Internet.

---

⁹ La especialidad de **Musicología**, también llamada Historia y Ciencias de la música, se puede estudiar en diversas universidades españolas (Valladolid, Oviedo, Salamanca, Madrid...), vinculada a la Facultad de Filosofía y Letras. También existen masters y cursos de postgrado que dan formación específica en diversas labores investigadoras.

Además, Musicología es una de las especialidades que se pueden cursar en conservatorios superiores.

¹⁰ El **musicoterapeuta** debe reunir conocimientos en medicina y en música. Existen cursos de postgrado, jornadas y masters en musicoterapia organizados por universidades y otras entidades. Estos cursos están destinados a psicólogos, pedagogos, médicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y profesionales de la música, es decir, a profesionales muy diversos que pueden aplicar conocimientos de musicoterapia en sus diferentes ámbitos de trabajo.

¹¹ Para ejercer como **crítico musical** se necesitan amplios conocimientos musicales. Aunque no se exige un diploma específico es adecuada la formación en Historia y ciencias de la música o en conservatorio.

3. Profesiones relacionadas con la grabación y reproducción del sonido

Antes de que un disco llegue a nuestras manos, recorre un largo camino en el que intervienen numerosos profesionales (además del artista o artistas, lógicamente). Algunos de ellos son:

Productor¹²: Es la persona que ejerce la dirección, distribuye las tareas a realizar y controla todo el proceso. Dice al ingeniero de sonido cómo quiere que suenen los instrumentos y decide la mezcla final. Suele ser también quien elige a los músicos que van a grabar determinadas partes en el disco, aunque a veces es el artista quien hace la elección.

Arreglista¹³: escribe las partes que debe tocar cada músico. Se le puede contratar para escribir el arreglo de una parte de una canción en concreto, o para la canción entera.

Técnico de sonido¹⁴: está al mando de la mesa de mezclas y los procesadores de efectos. Elige el tipo de micrófonos y su colocación.

Ayudante de grabación: encargado de que todo el material esté en orden y de ayudar al técnico a la hora de manejar la mesa.

Programador¹⁵: en los discos actuales es frecuente que haya partes que han sido programadas o secuenciadas, como ciertos tipos de sonidos de los teclados, vientos, batería, percusión... El programador es la persona que realiza esta tarea con un ordenador.

---

¹² El **productor musical** necesita tener conocimientos musicales, dominar las técnicas del estudio de grabación, saber tratar y coordinar a diferentes profesionales y conocer la industria discográfica. Existen cursos de distintos niveles en producción musical.

¹³ Aunque un **arreglista** no es un compositor, ya que no inventa la obra sino que la modifica, su formación no difiere de la de éste. No hay ninguna titulación que acredite ser arreglista pero indudablemente es necesaria una buena formación musical, unida al talento y visión comercial.

¹⁴ De los **técnicos de sonido** depende en gran medida el resultado de la grabación. Existen varias vías para formarse en este trabajo: el ciclo formativo de Grado Superior en “Sonido”, la licenciatura en “Comunicación audiovisual” y la ingeniería técnica de Telecomunicaciones con la especialidad en “Sonido e Imagen.”

¹⁵ La labor de **programador** la realiza un técnico en informática con formación musical o un músico con los conocimientos informáticos necesarios.

4. Profesiones relacionadas con el cine, la publicidad, la radio y otros medios de comunicación audiovisual.

Vivimos en una sociedad audiovisual. La presencia constante de la música en los diferentes medios de comunicación requiere la participación de un gran número de profesionales. Algunos de ellos son:

- **Compositor de música para cine, teatro, televisión...** Son los creadores de la música que acompaña a las imágenes de una película, ambienta una obra teatral, presenta un programa televisivo o radiofónico, anima un spot publicitario, etc. La gran diferencia con los compositores de otros estilos de música es que éstos deben crear en función de unas producciones determinadas, adaptándose a las peculiaridades y requerimientos de las mismas.

- **Arreglista:** Retoca una obra existente adaptándola a un estilo o uso concreto, para un anuncio de televisión o una sintonía radiofónica, por ejemplo.

- **Ingenieros y técnicos de sonido:** Su cometido es definir, coordinar y realizar la captación, la grabación y la reproducción del sonido en producciones audiovisuales, radiofónicas, musicales, espectáculos, actos públicos, etc., además de velar por la calidad técnica del sonido.

- **Locutor de programas musicales**¹⁶: La gran proliferación de emisoras musicales hace que esta profesión tenga bastante demanda. Pueden tener gran influencia en el éxito o fracaso de artistas ya que en algunos casos es el propio locutor quien selecciona los temas que se emiten.

- **Productor de programas musicales para televisión.**¹⁷ Decide el estilo de música y la línea del programa: música en directo, emisión de video-clips, concurso musical, etc. Suele ser una labor realizada en equipo.

---

¹⁶ Existen en las principales ciudades españolas, cursos de formación para ser **locutor de radio**, la mayoría de carácter privado.

¹⁷ **Productor:** Dentro de los ciclos formativos de grado superior existen dos titulaciones orientadas específicamente a este sector: “Producción de audiovisuales, radio y espectáculos”, que capacita para organizar, supervisar y gestionar la producción de los mismos, y “Realización de audiovisuales y espectáculos”, que forma técnicos de realización de televisión y productos multimedia, de montaje y edición de producciones audiovisuales, etc.

5. Profesiones relacionadas con la música moderna contemporánea.

En el ámbito de la música popular urbana, nos acercamos primero a lo más visible de un grupo musical: los **intérpretes**. La agrupación más característica es la de un pequeño grupo de **instrumentistas** (guitarras, bajo, batería, teclado...) y un **cantante**.

Algunos de estos músicos tienen una formación musical clásica de conservatorio, otros sólo han contado con estudios musicales básicos o son autodidactas, lo que no impide que puedan alcanzar un gran nivel técnico e interpretativo. Las grandes figuras del pop y el rock son muy valoradas social y económicamente pero no hay que olvidar que por cada grupo que alcanza la popularidad o el reconocimiento de la crítica hay muchísimos grupos semiprofesionales o amateurs de todos los estilos.

Normalmente uno o varios miembros del grupo realizan la labor de creación de las canciones. Otras veces intervienen otras personas por encargo, encontrando **compositores**¹⁸ que crean la música, **letristas** que ponen texto a la melodía y **arreglistas** que determinan la instrumentación, el desarrollo de la estructura y detalles de la interpretación de la obra.

Todo grupo importante tiene su **manager o representante**¹⁹, que es la persona que se ocupa de los intereses profesionales y económicos de los artistas. Se encarga de buscar y contratar conciertos para el grupo o músico que representa: acuerda las fechas de conciertos, gestiona los contratos, el material necesario para los músicos...

Una profesión exclusiva de este tipo de música es la de los **DJ**²⁰. Un DJ o Disc jockey es la persona que selecciona y mezcla los discos que sonarán en la sala de baile o radio. Algunos alcanzan fama nacional, incluso internacional. Anualmente se convocan festivales de música electrónica, como el SONAR, donde la presencia de Disc jockeys de reconocido prestigio es uno de los actos más destacados.

---

¹⁸ Muchos de estos **compositores** son totalmente desconocidos para el gran público, que puede cantar las canciones de su grupo o intérprete favorito sin saber que no son realmente sus creadores. Algunos de ellos, tras trabajar años en la composición, se decidieron a ser intérpretes de sus propias obras, como José Luis Perales o Pedro Guerra, por ejemplo.

¹⁹ Para ser **manager** lo fundamental es conocer muy bien el mercado musical y la industria discográfica y establecer buenos contactos con organizadores de eventos, programadores de conciertos, gestores culturales...

²⁰ En cursos de **DJ**, impartidos a veces en las propias discotecas, se adquieren los conocimientos necesarios para trabajar en una de ellas o en espectáculos en directo. La formación básica incluye: análisis musical, realización de mezclas, juego con platos y CD, conocimientos técnicos de los equipos, técnicas de animación de discotecas, manejo de sampler y cajas de ritmos, planificación de las sesiones...

6. Profesiones relacionadas con la música tradicional

Hay numerosos grupos que se dedican a la interpretación de música tradicional o folclórica, y de este modo participan activamente en la difusión y conservación del patrimonio musical de cada zona. En ellos encontramos **instrumentistas**, **cantantes** y **danzantes**²¹. En su mayor parte no son profesionales sino que compaginan su actividad musical con otro trabajo.

Los instrumentos tradicionales se realizan mayoritariamente de forma artesanal. Los **luthiers** construyen, siguiendo la tradición y la sabiduría popular, los mismos instrumentos que se vienen usando durante siglos.

Los estudiosos de la música en su contexto cultural son los **etnomusicólogos**²². Realizan trabajos de investigación en los lugares donde se produce la música. A veces trabajan con documentos escritos, otras realizan trabajo de campo que puede implicar la grabación de la música en directo, su transcripción, entrevistas con músicos autóctonos y testimonios de la gente.

El estudio y recuperación del patrimonio musical de los pueblos no llamó la atención de los músicos hasta finales del siglo XIX. Gracias a este interés se han conservado muchas tradiciones que habrían desaparecido por las grandes transformaciones sociales y culturales de las últimas décadas.

En muchos países, las instituciones públicas promueven la recuperación y conservación del patrimonio musical, apoyando trabajos de investigación y promoviendo la enseñanza de danzas, canciones e instrumentos tradicionales, ya que se considera un bien cultural de primer orden y una seña de identidad.

---

²¹ La mayoría de los **intérpretes** de música tradicional se forman en escuelas de folclore patrocinadas por ayuntamientos y por asociaciones culturales dedicadas a la difusión de este tipo de música.

²² La **etnomusicología** es una especialidad de grado superior en conservatorios de música, además de cursarse como asignatura en Historia y Ciencias de la música.

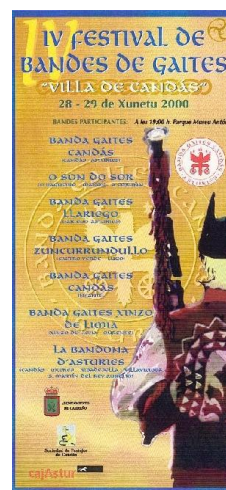
7. Profesiones relacionadas con la difusión y la comercialización de la música.

La sociedad globalizada y los medios de difusión posibilitan que cualquier música pueda llegar prácticamente a todos los rincones del Planeta, aunque para ello hace falta un conjunto de profesionales especializados en distintos ámbitos de la difusión y gestión cultural.

El **gestor cultural**²³ lidera y gestiona proyectos y organizaciones culturales y lleva a cabo actividades culturales para la difusión de la música. Habitualmente el gestor cultural trabaja para una administración pública (consejerías de cultura de Gobiernos autonómicos y Ayuntamientos) o para entidades privadas (fundaciones, bancos y cajas de ahorros, empresas, etc.)

Existen **archivos, bibliotecas y museos especializados en música** que emplean a personas con distintas labores y por tanto con formaciones muy diversas.

Los **vendedores** ponen en nuestras manos diversos productos musicales (instrumentos, equipos electrónicos, partituras, libros, discos...), desde una tienda especializada o un gran comercio.

Los productos musicales que más se consumen son sin duda los discos. La potente industria discográfica emplea, a pesar de la tan comentada crisis por la piratería musical, a un gran número de personas dedicadas a la comercialización de la música.

²³ **Gestor cultural:** En algunas universidades españolas existe la posibilidad de realizar un máster en gestión cultural destinado a titulados superiores o profesionales con experiencia relevante en este campo.