

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	1
Área Problemática.....	2
Pregunta de Investigación.....	4
Objetivos.....	4
Objetivo General.....	4
Objetivos Específicos.....	4
Antecedentes.....	4
Hipótesis.....	6
Referente conceptual.....	7
Metodología.....	10
Aspectos Metodológicos Generales de la Presente Investigación....	10
Metodología Especifica de los Artículos Compilados.....	11
CAPITULO PRIMERO: ESCASEZ DE SITIOS PARA MÚSICOS INDEPENDIENTES	13
1.1. Primer Problema: Pocos Lugares o Espacios de Pequeño Aforo en España en donde hacer Conciertos.....	14
1.1.1. Contexto del Artículo.....	14
1.1.2. Artículo: Música en directo en España, malviviendo entre exceso de normativas -Live music of small locals in Spain, surviving in spite of excess of regulations- (2019)	
1.1.2.1. Resumen.....	14
1.1.2.2. Resume.....	15
1.1.2.3. Palabras clave.....	15
1.1.2.4. Metodología.	15
1.1.2.5. Ley de Espectáculos Públicos.....	16
1.1.2.5.1. Antecedentes.....	16
1.1.2.5.2. Consecuencias para los Músicos.....	18
1.1.2.6. Resultados de la Investigación.....	20
1.1.2.6.1. Las mejores ciudades para realizar conciertos de pequeño formato en hostelería.	21

1.1.2.6.2. Las ciudades más represivas con la música en vivo de pequeño formato	21
1.1.2.7. Conclusiones.....	22
1.1.2.8. Glosario.....	23
1.1.2.9. Bibliografía.....	23
1.1.2.9.1. Textos Citados.....	23
1.1.2.9.2. Legislación Citada.....	25

1.2. Primera Solución: Soundcool, Esperanza Laboral Performativa para la Neurodiversidad27

1.2.1. Contexto del Artículo.....	28
1.2.2. Artículo: Soundcool: A Business Model for Cultural Industries Born Out a Research Project (2021).....	28
1.2.2.1. Resumen del artículo en Español.....	28
1.2.2.2. Introduction.....	29
1.2.2.3. Opportunities Afforded by the Soundcool System.....	30
1.2.2.3.1. Education.....	30
1.2.2.3.2. Training for Teachers.....	31
1.2.2.3.3. Online Learning.....	31
1.2.2.3.4. Special Needs Education.....	32
1.2.2.3.5 Movement.....	32
1.2.2.3.6. Performance Art.....	33
1.2.2.3.7. Neurodegenerative Illnesses.....	34
1.2.2.4. Sustainability of the System.....	34
1.2.2.5. Conclusions.....	35
1.2.2.6. Annex.....	35
1.2.2.6.1 Awards.....	35
1.2.2.6.2. Financing.....	36
1.2.2.7.References.....	37

CAPÍTULO SEGUNDO: PELIGROS QUE AFRONTA EL MÚSICO CALLEJERO DURANTE EL EJERCICIO DE SU PROFESIÓN..... 41

2.1. Contexto del artículo: Segundo Problema: La Música Callejera en España está en un Limbo Legal; Solución: Identificación de las Necesidades del Músico en el Arte Callejero42

2.2. Artículo: Do the regulations for street music in Spain lead urban musicians to commit illegal practices? (2023)..... 42

2.2.1. Resumen en Español..... 42

2.2.2. Abstract: Do the regulations for street music in Spain lead urban musicians to break the law?..... 43

2.2.3. Keywords..... 44

2.2.4. Introduction..... 44

2.2.5. Objectives..... 46

2.2.6. Methodology..... 46

2.2.7. Previous Actions before starting the Study..... 46

2.2.8. During the study.....47

2.2.8.1. The Perspective of the Artist..... 47

2.2.8.2. Press Search..... 47

2.2.8.3. Street Music Laws in Cities..... 48

2.2.9. Results..... 48

2.2.9.1. Ensuring Safety in the Profession..... 48

2.2.9.2. Allowing Amplification with Specifications..... 51

2.2.9.3. Allowing Freedom of Movement within the City, to seek the best tipping Opportunities..... 53

2.2.9.4. Allowing Artists to sell their own Products (CDs, etc.)..... 55

2.2.9.5. Creating Opportunities so that Itinerant Artists can carry out their Work. 59

2.2.9.6. Allow Percussion Instruments in the Urban Environment..... 60

2.2.10 Conclusions..... 61

2.2.11. References..... 62

CAPÍTULO TERCERO: AFECTACIÓN DE LA SALUD MENTAL DE LOS MÚSICOS INDEPENDIENTES..... 69

3.1. Contexto del Artículo: Tercer Problema; Primer Aspecto: Espíritu de Competencia en la Educación Musical; Solución: Colaboración Tecnológica en el Arte	70
3.2. Artículo: Present and past of competition versus sharing economy in the music live industry (2023).....	71
3.2.1. Resumen del Artículo.....	71
3.2.2. Abstract.....	71
3.2.3. Keywords.....	72
3.2.4. Introduction.....	72
3.2.5. Objectives.....	73
3.2.6. Roots of Authoritarianism.....	73
3.2.7. Competition as a Motivational Tool to improve Performance	74
3.2.8. Sharing Initiatives.....	76
3.2.8.1. Roots of sharing economy, Primitive forms of Sharing.....	76
3.2.8.2. Definition of Sharing Economy.....	77
3.2.8.3. Subcategories of Sharing Economy.....	78
3.2.8.4. Important Characteristics.....	78
3.2.9. Sharing Economy in the Music Industry.....	79
3.2.9.1. Acoustic.....	79
3.2.9.2. Artvl.	79
3.2.9.3. Audiciones Latinas.....	80
3.2.9.4. Bandcamp.....	80
3.2.9.5. Busck.co.....	81
3.2.9.6. IMSLP.....	81
3.2.9.7. Fever.....	82
3.2.9.8. Flat.io.....	82
3.2.9.9. Patreon.....	82
3.2.9.10. Resonate.....	83
3.2.9.11. Reverbnation.....	83
3.2.9.12. Stagelt.com.....	84

3.2.9.13. Soundcool.....	84
3.2.9.14. Tweet for a track.....	84
3.2.10. Conclusions.....	84
3.2.11. Bibliography.....	86
3.3. Contexto del artículo: Tercer Problema; Segundo Aspecto: Elementos estresores en la educación musical: posibles detonantes de enfermedades físicas y mentales	91
3.4. Artículo: Elementos estresores en la educación musical, posibles detonantes de enfermedades físicas y mentales -Stressors in music education as triggers of physical and mental illnesses- (2022).....	92
3.4.1. Resumen.....	92
3.4.2. Abstract.....	93
3.4.3. Introducción.....	93
3.4.4. Metodología.....	94
3.4.5. Resultados.....	94
3.4.5.1. Relación entre estrés, ansiedad, depresión y soledad.....	94
3.4.5.2. Autoritarismo y soledad.....	94
3.4.5.3. Perfeccionismo.....	95
3.4.5.4. Rigidez en la técnica.....	95
3.4.5.5. Espíritu de competencia.....	96
3.4.6. Conclusiones.....	97
3.4.7. Referencias.....	97
RESULTADOS.....	99
Árbol y Ciclo de Problemas del Músico Independiente.....	99
Lista de problemas según su orden de aparición.....	101
Glosario del gráfico.....	103
Justificación de las premisas del ciclo.....	105
Premisa 1: La música en vivo en espacios de pequeño aforo o en entornos informales, como la música callejera, representa una importante fuente de trabajo para los músicos independientes; mientras estuvo lejos de la mirada de las leyes y normativas, la música en vivo floreció y generó trabajo, turismo y prosperidad en los locales de pequeño aforo y en las ciudades.....	105

- Premisa 2: El florecimiento libre de la música en vivo, en condiciones informales, puede traer consecuencias negativas para la seguridad de las personas; por esta razón se debe regular, aunque pueden incrementarse los costos de su ejecución formal, siendo inasumibles para los pequeños empresarios.....107
- Premisa 3: El Aumento de los costos para hacer música en vivo origina una división entre los lugares formales e informales, causando que los locales y espacios informales, como los espacios públicos, los restaurantes y los bares que permiten esta actividad sin licencia, cierran sus puertas al arte por miedo a ser perseguidos, denunciados y considerados como “competencia desleal”, causando un descenso en el número de trabajos performativos.
.....109
- Premisa 4: Incrementa el nivel de competencia, se hace importante ser popular... 112
- Premisa 5: Los artistas se enferman física y mentalmente debido a la competencia extrema a la que están sometidos y a la incertidumbre económica dada por la precariedad laboral.
.....116
- Premisa 6: Los artistas migran de sector económico o ejercen la multiactividad. 119
- Premisa 7: Hay un momento de tranquilidad, normalidad y silencio, donde baja la competencia, pero también baja el número de bandas, los estudiantes de música y tienden a desaparecer las músicas tradicionales..... 121
- Premisa 8: En este punto, el sector formal se encuentra en apuros, porque el costo de vida empieza a subir, repercutiendo en la disminución del público; los ingresos bajan, pero los gastos siguen subiendo. Por esta razón, piden ayudas al gobierno, se recortan gastos y se diversifica la oferta de entretenimiento..... 123
- Premisa 9: Los locales que ofrecen arte mejoran el ambiente del barrio hasta revalorizarlo; sin esta oferta de ocio nocturno cultural, la violencia y problemática vuelve a aparecer.
.....126
- Premisa 10: Se inician movimientos de investigación que comprueban las cifras de descenso en las oportunidades laborales, llamando la atención del gobierno quien ahora ve la importancia de la implementación de programas de prevención de violencia y drogadicción, volcándose en la educación artística, emprendimiento y cultura. 128

Premisa 11: tras la implementación de los programas educativos el arte y la música en vivo vuelven a florecer (regreso a la premisa 1), generando cooperatividad y trabajo en la industria creativa y el ciclo vuelve a empezar..... 132

CONCLUSIONES..... 133

CONCLUSSIONS..... 134

**CONSIDERACIONES FINALES: FUTURAS LINEAS DE INVESTIGACIÓN
.....137**

Próximas Rutas de Investigación..... 137

Aportes a la materia ofrecidos por la presente investigación..... 140

Problema 1: Pocas salas pequeñas para conciertos..... 140

Problema 2: La inseguridad y los riesgos a los que se enfrentan los músicos callejeros en el ejercicio de su profesión..... 142

Problema 3: Los músicos independientes muestran altos índices de estrés, ansiedad, ataques de pánico y depresión143

BIBLIOGRAFÍA..... 145

Textos Citados..... 145

Material Audiovisual..... 161

ÍNDICE DE IMÁGENES

Imagen 1: Portada de la Revista “Ausart”, correspondiente al número donde fue publicado el artículo de Ospina Gallego (2019) 13

Imagen 2: Mapa de comunidades autónomas de España que permiten o no música en vivo en locales de pequeño aforo sin licencia..... 20

Imagen 3: Portada de la compilación, editada por el Sello "Springer", en donde fue publicado el artículo de Nuria Lloret-Romero, Jorge Sastre-Martínez, Crismary Ospina-Gallego y Stefano Scarani (2021)..... 27

Imagen 4: Constancia de recepción del artículo “Do the regulations for street art in Spain lead urban musicians to commit illegal acts?” en la revista "SAUC, Street and Urban Creativity. Scientific Journal" 41

Imagen 5: Constatación de la recepción del artículo “Present and past of competition Versus Sharing economy in the music live industry” en la revista “ IJART Journal (International Journal of Arts and Technology) Inderscience.”(2023).....	69
Imagen 6: Portada de las memorias de la “Conference Proceedings CIVAE 2022: 4th interdisciplinary and virtual conference on arts and education” –donde está consignado el artículo “Stressors in music education as triggers of physical and mental illnesses” de Ospina et Al (2022)-.....	91
Imagen 7: Árbol de Problemas.....	99
Imagen 8: Ciclo de Problemas que enfrenta la música en vivo y los músicos independientes que trabajan en locales privados de pequeño aforo.....	100

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Comunidades autónomas que permiten realizar música en vivo en locales de pequeño aforo sin licencia.....	21
Table 2: Laws of Street music in Spain.....	50
Tabla 3: Difference in Earnings with and without amplification in Street Music (relation between income and number of performances).....	53
Tabla 4: Difference in Earnings in Street Music Shows, according to schedule, breakfast, lunch and dinner.	54
Tabla 5: Average Earnings in Street Music per Show.....	58
Tabla 6: Lista de Problemas del músico independiente -ordenados según una sucesión temporal-.....	101
Tabla 7: Símbolos empleados en el ciclo de problemas del músico independiente y su significado.....	104
Tabla 8: Palabras asociadas a las premisas/Fases del ciclo.....	104

INDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1: Difference in Earnings with and without amplification in Street Music.....	52
Gráfico 2: Difference in Earnings in Street Music Shows, according to schedule, breakfast, lunch and dinner.	54
Gráfico 3: Average Earnings in Street Music per show.....	56

SIGLAS

Asociación Española de Orquestas Sinfónicas.....	AEOS
Asociación de Músicos Profesionales de España.....	AMPE
Dirección de Desarrollo Cultural, Alcaldía Ciudadana de Valparaíso, Chile.....	DDCA
Federación Estatal de Asociaciones de Empresas de Teatro y Danza.....	FAETEDA
Formación de Personal Investigador.....	FPI
Federación de sociedades musicales de la Comunidad Valenciana.....	FSMCV
Instituto de Diseño para la Fabricación y Producción Automatizada.....	IDF
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.....	INAEM
Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia.....	ITEAM
Mujeres en la Industria de la Música.....	MIN
Sociedad de Artistas, Intérpretes o Ejecutantes de España.....	AIE
Sociedad General de Autores y Editores.....	SGAE
Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas	STEAM
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.....	OECD
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.	UNESCO
Universidad Politécnica de Valencia.....	UPV