

Bienvenidas/os

EMCoop es una iniciativa transformadora que une **emprendimiento, formación y cooperativismo** para revolucionar el sector musical juvenil en España. Este proyecto apuesta por la Economía Social como motor de cambio, creando oportunidades laborales sostenibles y fomentando la cooperación como respuesta a la precariedad del sector cultural.

ALGORITMOS DE RECOMENDACIÓN

El caso de spotify

Consumo musical

Extrapolable a cualquier creación cultural

CONSUMO MUSICAL:

SIGLO XX:

Formatos físicos como vinilos, casetes y CDs dominaban.
La selección y reproducción requerían atención dedicada.

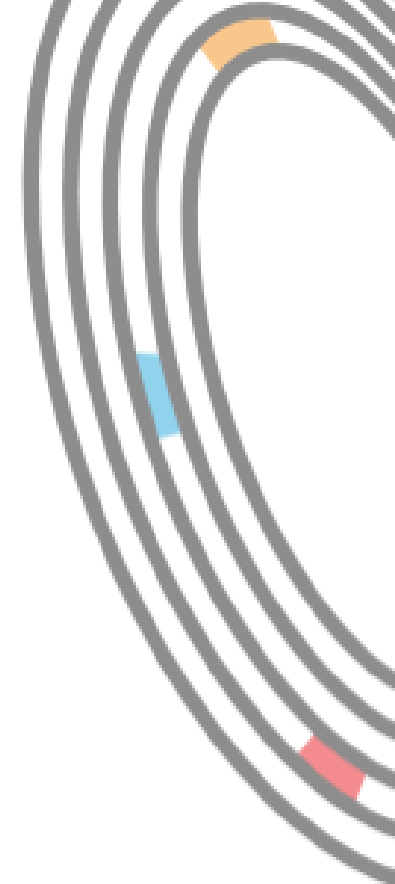
Era de la Radio y TV

Permitieron una difusión más amplia, pero limitada por las industrias culturales.

Era Digital

Internet y streaming transformaron el acceso y consumo musical radicalmente.

MÚSICA

Con la llegada de internet y, en particular, de las plataformas de streaming como Spotify, la música ha pasado de ser un objeto de consumo activo a convertirse, en muchos casos, en un acompañamiento de fondo para otras actividades. Este cambio no es casual; responde a transformaciones tecnológicas y culturales específicas.

Cambio de paradigma

El streaming ha convertido la música en acompañamiento de fondo para actividades cotidianas.

Música Funcional

Playlists diseñadas para contextos específicos: estudiar, relajarse, entrenar o dormir.

Claves del cambio de paradigma

- **Acceso Ilimitado y Omnipresente:**
Acceso instantáneo a millones de canciones desde cualquier lugar del mundo
- **Personalización Algorítmica:**
Han transformado cómo descubrimos música.
- **Consumo Masivo:**
Según Industriamusical.com, más de 120,000 canciones nuevas se suben diariamente a Spotify.

¿Y EL MÚSICO?

En los años 90. "De la Cultura como Derecho a la Cultura como Recurso"

Desvinculación del Estado: La disminución de las subvenciones refleja una tendencia hacia la privatización de la cultura, donde la industria y los derechos de autor ocupan un lugar central en la financiación. (Emprendizajes en Cultura, Jaron Rowan editado por Traficantes de Sueños?)

▶ PAGO AL ARTISTA

Pago al artista por los Derechos de Autor según reproducciones, y si es usuario freemium o premium.

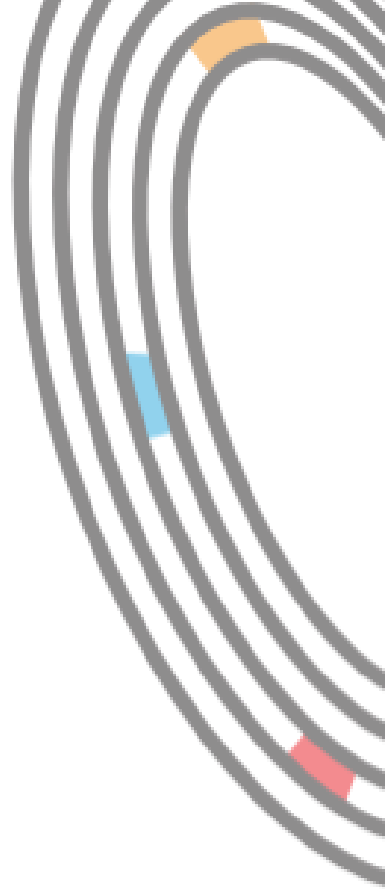
▶ TRANSPARENCIA

El músico dispone de datos de su "público o comunidad".

▶ MAYOR VISIBILIDAD

La posibilidad de llegar a más gente.

"El procomún cultural, amenazado por la privatización, debe ser protegido para que la creatividad y el conocimiento sigan siendo herramientas colectivas y no privilegios comerciales" (Jaron Rowan)

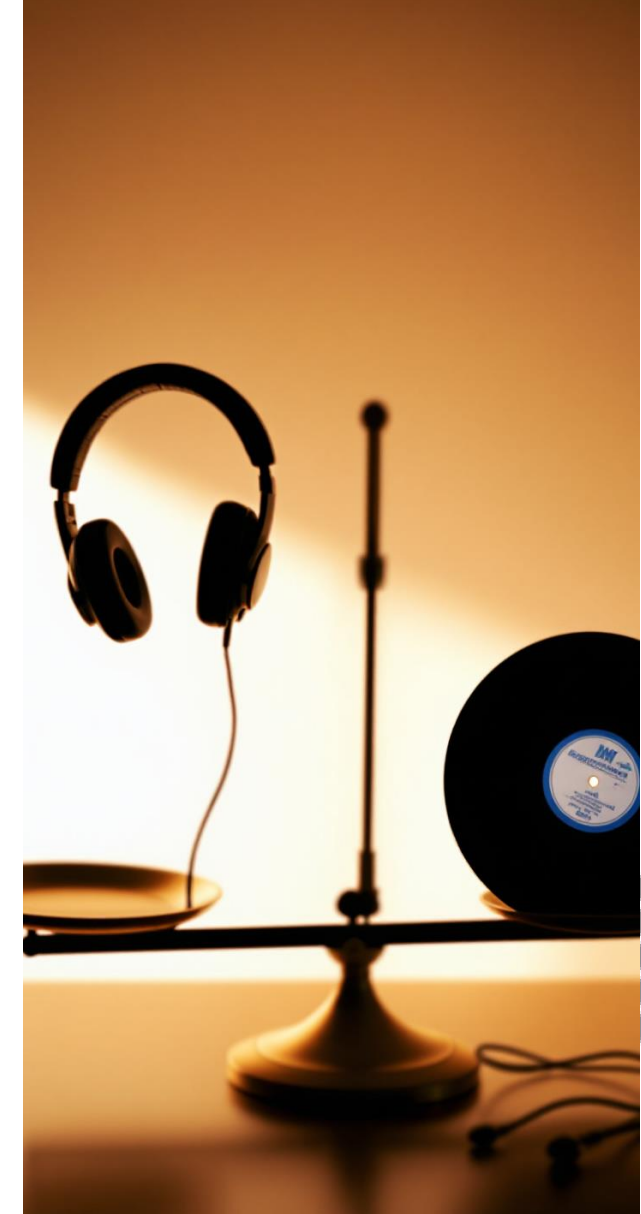
¿Reflexionamos?

José María Lassalle describe este fenómeno como parte de una economía de datos en la que las elecciones de los consumidores están profundamente influenciadas por las lógicas comerciales de las plataformas.

El consumo de música ha evolucionado desde la compra activa de discos hasta un modelo en el que los oyentes son, en gran medida, "consumidores consumidos". En este modelo, el valor de la música no radica solo en su calidad artística, sino en su capacidad para mantener al usuario dentro de la plataforma.

«Se siente que se elige y se quiere, pero se elige algo impuesto y se quiere algo inevitable»

Henri Bergson (2011 [1998])

IA

INTELIGENCIA ARTIFICIAL- ALGORITMOS DE RECOMENDACIÓN Spotify como ejemplo

1940-1950: Nacimiento del concepto

Alan Turing introduce la idea de máquinas inteligentes.

1956-1970: Primera generación

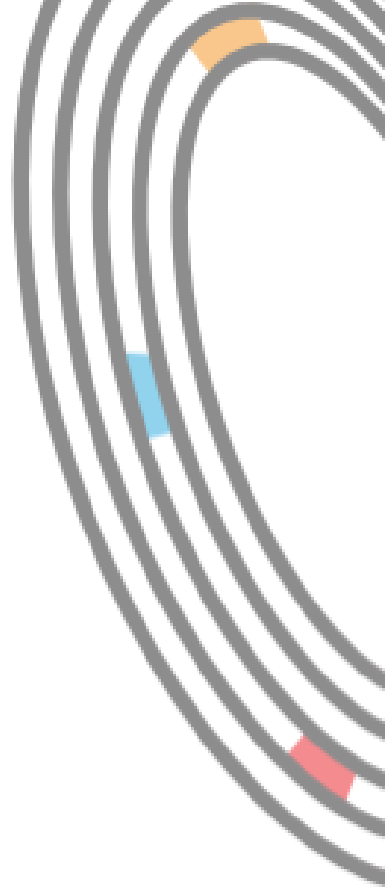
John McCarthy acuña el término "inteligencia artificial".

1980-2000: Evolución estadística

Incorporación de modelos estadísticos para analizar grandes conjuntos de datos.

2000 en adelante: IA moderna

Auge del aprendizaje profundo y redes neuronales artificiales.

BART

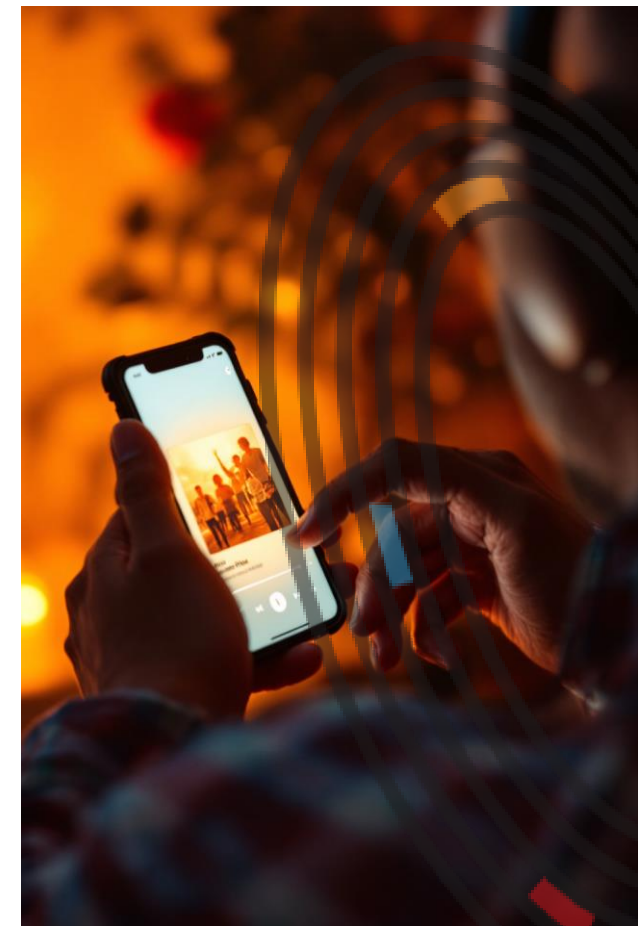
BART (Bandits for Recommendations as Treatments) es un sistema de inteligencia artificial diseñado para generar recomendaciones personalizadas en plataformas digitales como Spotify. Combina varios enfoques de IA, matemáticas y estadística para adaptar el contenido a las preferencias de cada usuario en tiempo real.

ARQUITECTURA DEL ALGORITMO DE SPOTIFY

- **Filtro de contenido**
- **Filtro colaborativo**
- **Procesamiento del lenguaje natural**
- **Análisis de audio:**
 - Bailabilidad (Danceability)
 - Energía
 - Positiva o negativa
 - Acousticness
 - Instrumentalness
 - Speechiness
 - Temp
- **Puntuaciones y Recomendaciones**

Spotify asigna puntuaciones a cada canción basándose en métricas como:

 - **Engagement:** Si los usuarios completan o repiten canciones.
 - **Salto (Skips):** Canciones que los usuarios tienden a omitir tienen menos probabilidades de ser recomendadas. (Importante 30 primeros segundos)
 - **Guardados y añadidos a listas:** Canciones que los usuarios guardan en su biblioteca o listas personales obtienen puntuaciones positivas.

¿Y la industria Musical?

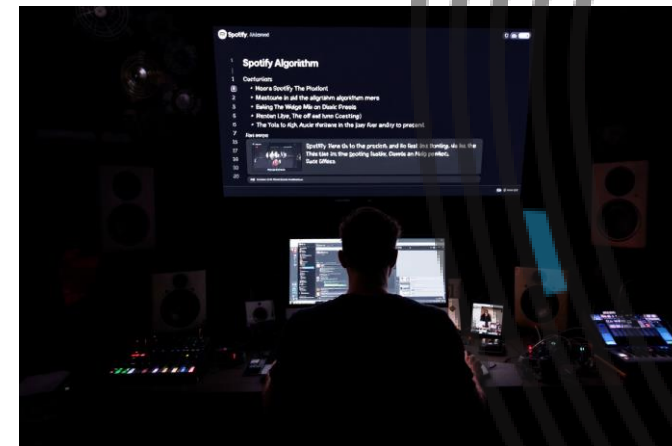
Las playlists más recomendadas son aquellas que tienen el respaldo de estas grandes corporaciones. Aunque Spotify afirma que sus recomendaciones están diseñadas para mejorar la experiencia del usuario, en realidad, estas también priorizan las ganancias de la plataforma y las discográficas.

Este modelo favorece a los artistas establecidos en lugar de los emergentes, que enfrentan dificultades para competir con los recursos y conexiones de las grandes compañías discográficas.

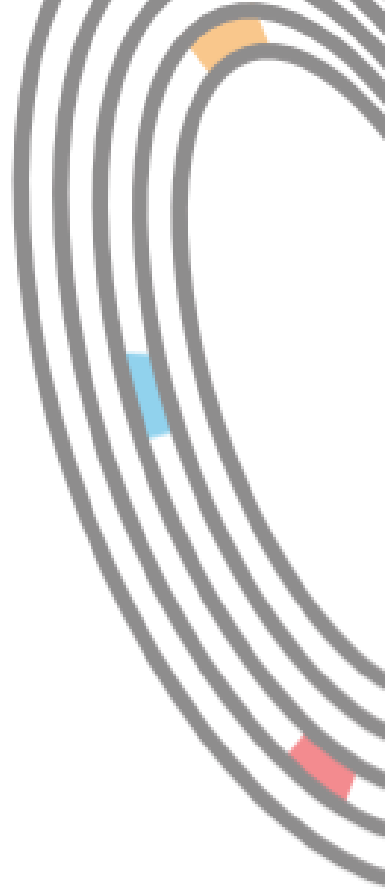

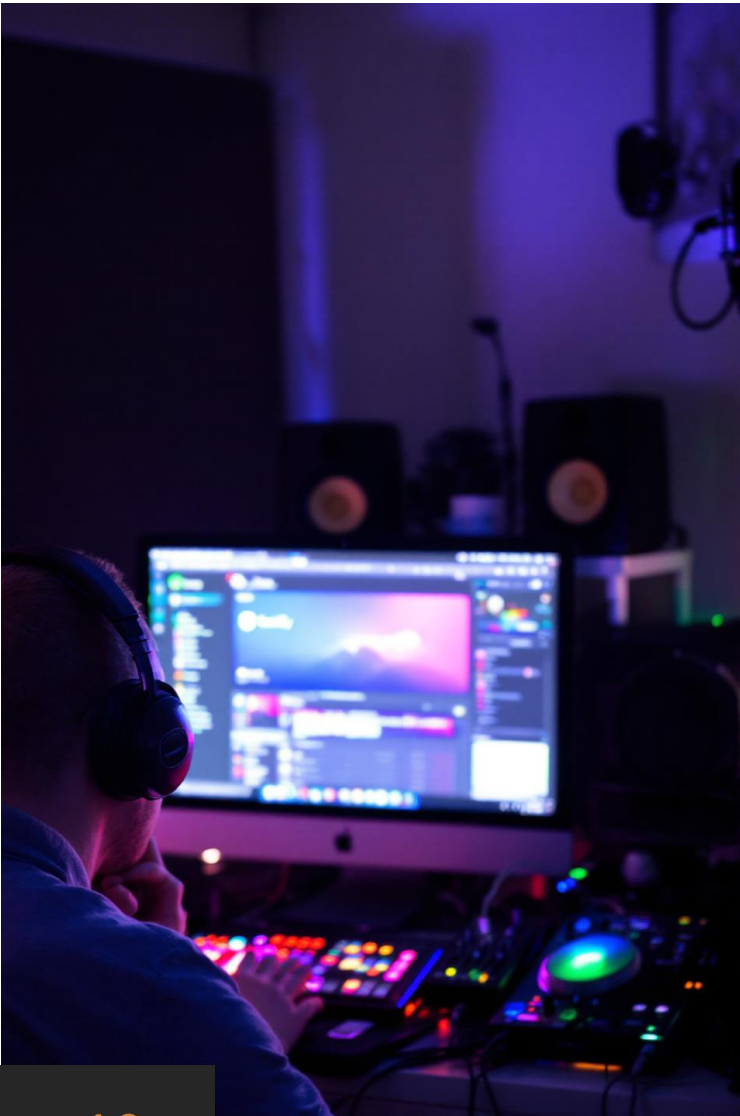
El algoritmo de Spotify no solo refleja los gustos del usuario, sino que también los moldea. Según investigaciones, los sistemas de recomendación filtran contenido visible en función de intereses comerciales, lo que reduce la exposición a música alternativa o menos comercial.

*« Se supone que los sistemas de recomendación facilitan el descubrimiento de nuevos artistas, pero de hecho participan en la consolidación de un conformismo musical generalizado y, al hacerlo, empobrecen la experiencia de escucha»
(Debruyne, 2016)*

El algoritmo de Spotify actúa como curador, portero e infomediario, moldeando no solo la experiencia del usuario, sino también la dinámica de poder en la industria musical.

🎵 Curadores de Spotify

Doug Ford, curador de Spotify: no recibe beneficios de las discográficas. Las listas de éxitos siempre están las 3 grandes discográficas.

🎵 Curaduría Híbrida: Humanos y Algoritmos

Keanu y PUMA (Playlist Usage Monitoring and Analysis): Analizan el rendimiento de canciones y playlists. El algoritmo optimiza las listas en tiempo real según el comportamiento de los usuarios.

🎵 Impacto en la diversidad cultural

Los algoritmos priorizan canciones con altos niveles de interacción (reproducciones, likes, compartidos) que generalmente pertenecen a artistas establecidos. Las discográficas invierten grandes recursos en la promoción de sus artistas, lo que refuerza su dominancia en las playlists populares.

- Promover la transparencia en los algoritmos de recomendación.
- Crear herramientas y oportunidades específicas para artistas independientes y géneros alternativos.
- Fomentar una curaduría ética que valore tanto la calidad como la diversidad cultural.

El algoritmo de Spotify funciona como un gatekeeper o portero digital que filtra, selecciona y distribuye contenido dentro de la plataforma. Desempeña un papel crucial en la distribución de la música, pero también refuerza dinámicas que limitan la diversidad y la equidad en la industria musical.

🎵 Filtrado y Selección de Contenido

Canciones con datos insuficientes

Promoción basada en datos

🎵 Influencia Comercial

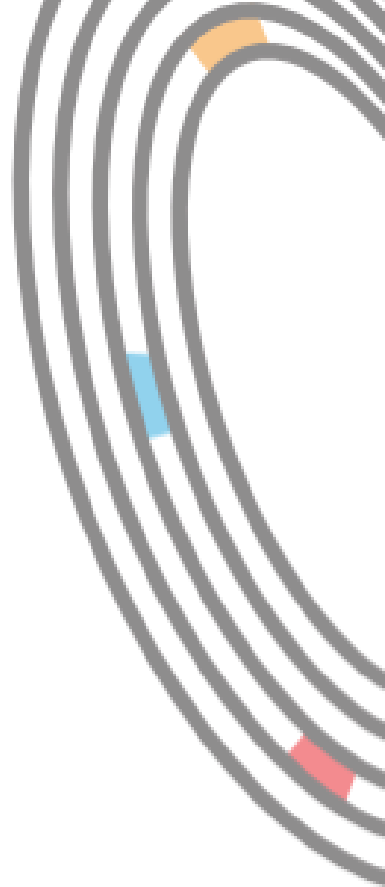
Esto incluye colaboraciones pagadas con artistas o disqueras

🎵 Relación con el Usuario

Burbujas estéticas:

El usuario se expone principalmente a contenido similar a lo que ya consume.

- Promover la transparencia en los algoritmos de recomendación.
- Desarrollo de Contra-Recomendaciones
- Apoyo a Artistas Independientes
- Regulación Ética

Spotify no solo conecta a creadores y oyentes, sino que utiliza datos para influir en cómo se descubre y consume la música. Actúa como un infomediario, un agente que no solo predice gustos, sino que también los moldea, definiendo las audiencias y sus preferencias culturales.

▶ Relaciones entre canciones

Esto implica que las recomendaciones se derivan de cómo las canciones interactúan en playlists y comportamientos de usuario

▶ Creación de gustos y audiencias

El algoritmo influye activamente en el descubrimiento de música, definiendo qué estilos y artistas ganan popularidad al relacionar canciones y contextos de uso específicos

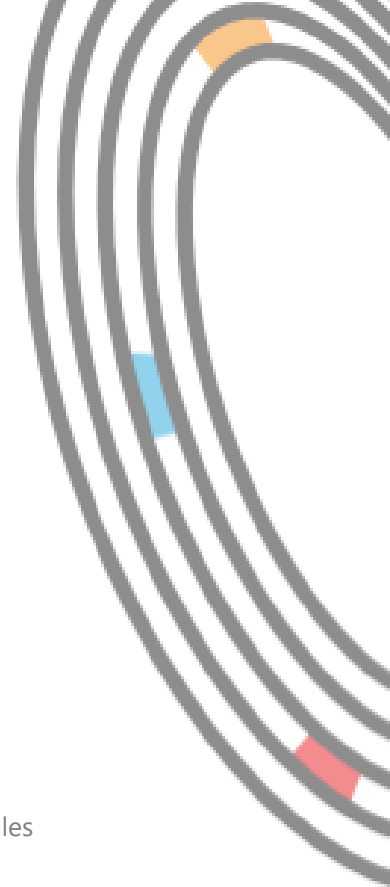
▶ Influencia Comercial

Las canciones son posicionadas no solo por su relevancia estética o cultural, sino por decisiones comerciales que maximizan el retorno financiero.

▶ Control sobre la Producción Musical

¡Error! Artistas y productores adaptan sus composiciones para alinearse con las métricas del algoritmo, buscando mayor visibilidad en la plataforma.

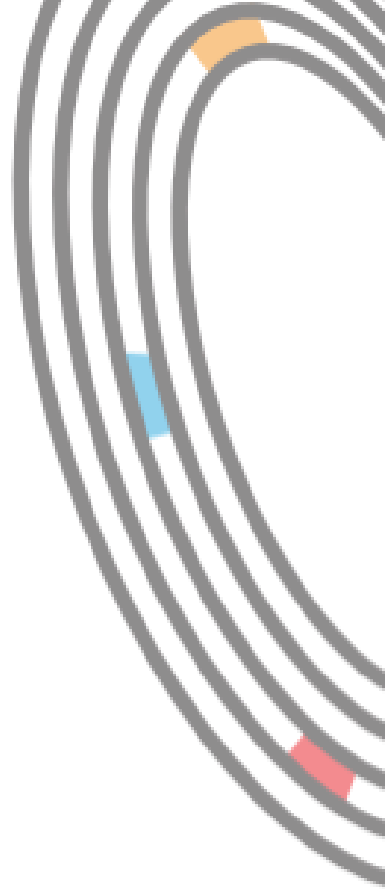
- Introducir cuotas mínimas para géneros o artistas menos representados dentro de las playlists populares.
- Diseñar algoritmos que prioricen la exploración musical y el descubrimiento de contenido diverso

«Con el rating como toda medida estética y moral, tanto la política sonora como la política aural van moldeando el gusto del público. Esto se debe a que la escucha, como cualquier otra práctica social, está sujeta a diversos procesos de institucionalización, que responden a proyectos políticos, económicos e ideológicos vigentes en contextos socioculturales e históricos específicos. Estos procesos están orientando también en el siglo XXI los modos de escuchar música, como instrumento de control social en la cultura digital del sistema capitalista. Es en este contexto que Spotify entendió y entiende la cultura como 'algo que debe diseñarse' en el sentido de un 'mecanismo' de control normativo que se extiende más allá de la propia corporación (Eriksson et al., 2019, p. 7), donde además 'la música dominante está impuesta por tres transnacionales', sostiene Illescas (en Durán Rodríguez, 2017)»

Journal of sound, silence, image and Technology #7

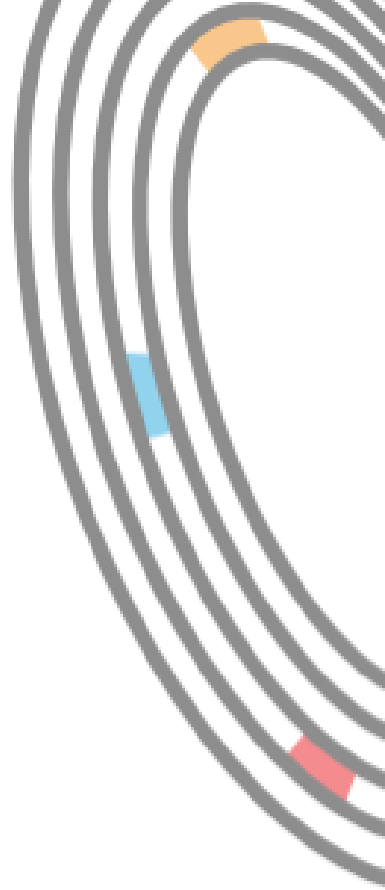

Estrategias

«Es una batalla Perdida» José María Lasalle

Vamos a surfear la hola.

«La banda sonora del sentir y el hacer individual se combina con lógicas centralizadas que regulan la oferta y son reguladas, a su vez, por el ritmo de vida social" (Jaúregui, 2015, pp. 88-89)»

Journal of sound, silence, image an Tecnology #7

En un ecosistema digital dominado por algoritmos de recomendación, tanto músicos como consumidores se enfrentan al desafío de equilibrar la creatividad, la autenticidad y la calidad frente a las demandas de un sistema que prioriza la cantidad y la retención.

Estrategias

Metadatos y Etiquetado de Canciones

- Información de la Canción
- Etiquetas de Contexto
- Créditos Completos

Spotify for Artists

- Personalización del perfil
- Estadísticas Avanzadas
- Promoción Directa= pitch

Retención

- Dinámica Natural
- Intentar que el usuario no salte la canción antes de 30 segundos
- Uso de Canva and Marquee
- Foco en la Producción

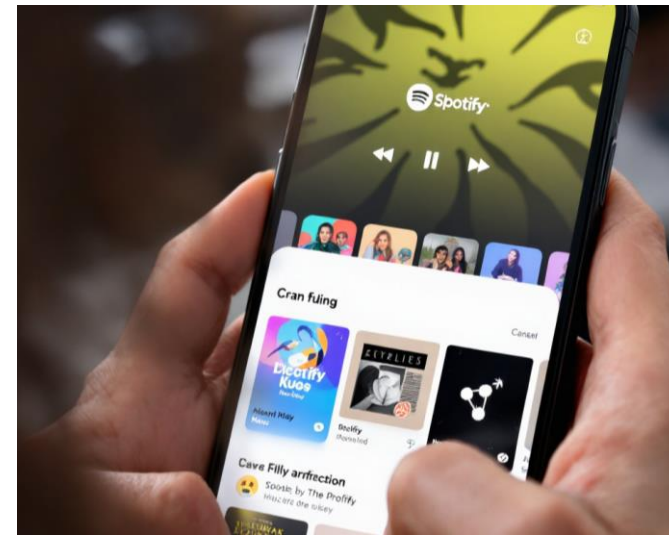
Estrategias de Playlists

- Editoriales
- Algorítmicas
- Usuarios

Construcción de Comunidad

- Interactúa con tu comunidad
- Favorece que guarden tus canciones, me gusta, comentarios...
- Define bien tu público

En un ecosistema digital dominado por algoritmos de recomendación, tanto músicos como consumidores se enfrentan al desafío de equilibrar la creatividad, la autenticidad y la calidad frente a las demandas de un sistema que prioriza la cantidad y la retención.

Estrategias

Lanzamientos

- Calendario de Lanzamientos
- Pregarado (Pre-Save)
- Las Primeras 24 Horas
- Publica música regularmente
- Variedad en Formatos
- Sincronización con Eventos
- Playlists Temáticas

Colaboraciones Estratégicas

- Canciones en Conjunto
- Playlists Cruzadas
- Remezclas

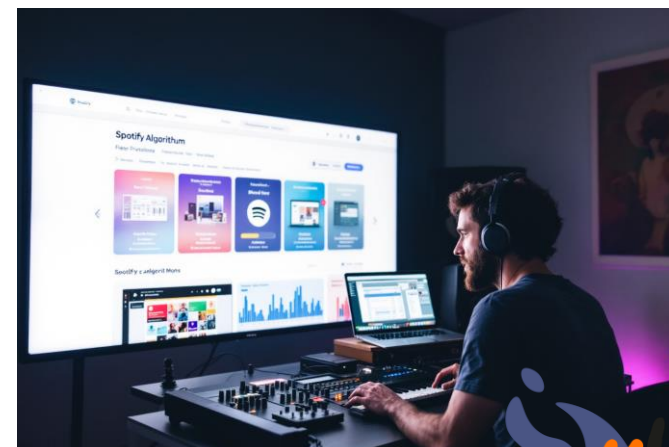
Fuera de Spotify

- Lleva tráfico desde otras redes sociales
- Campaña de relaciones públicas

Innova para destacar

- Campañas Creativas
- Una historia

UN PASO MÁS

Tomar conciencia

¿Reflexionamos?

"El algoritmo de Spotify no solo organiza la música, sino que también decide lo que merece ser escuchado, moldeando la cultura a su imagen comercial"

Homogeneización del gusto

El procomún cultural está amenazado por procesos de privatización que cercan ideas colectivas y limitan su acceso" (Boyle, 2009)

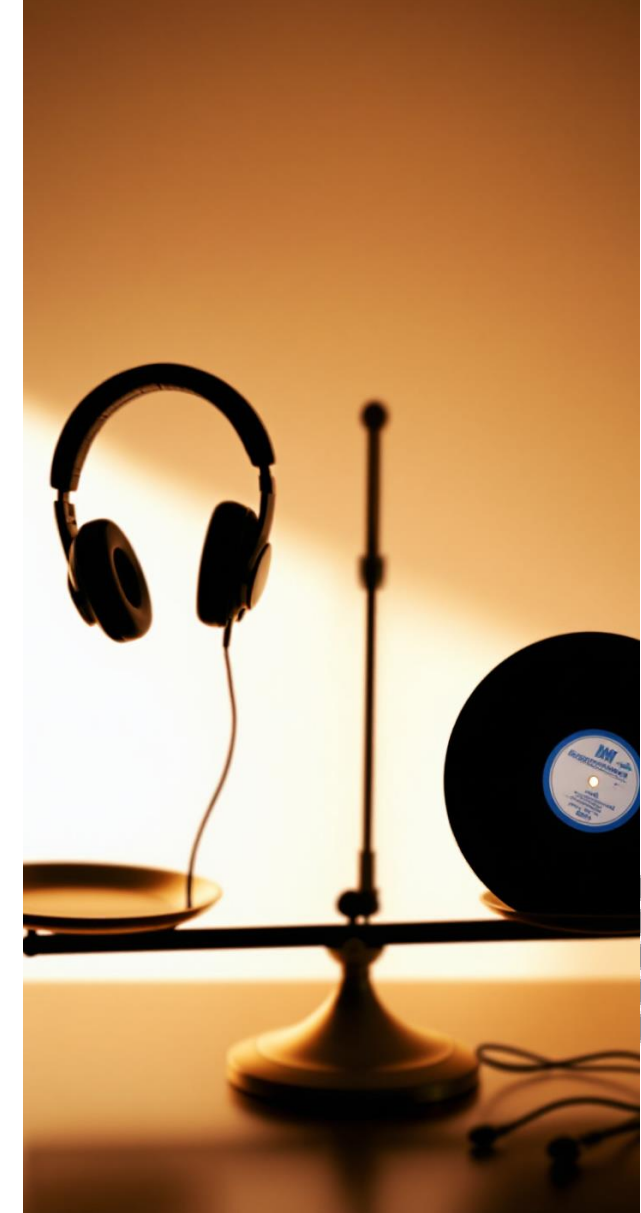
Cercamiento digital

"La explosión de la creatividad se ha convertido en una respuesta ideológica a las necesidades del capitalismo, transformando la innovación en un imperativo económico" (Osborne, 2003)

Impacto en la creatividad

Las escenas locales, muchas veces marginadas por los algoritmos, son fundamentales para la diversidad cultural y la innovación artística

Importancia de lo local

¿Reflexionamos?

Aunque la IA es capaz de analizar datos a gran escala, carece de la sensibilidad para entender matices culturales, sociales y emocionales en la música

Curaduría Algorítmica

La captura de "cuencas creativas" y el "cercamiento digital" por parte de las corporaciones limitan el acceso al conocimiento y los recursos culturales compartidos, lo que dificulta la innovación en la música independiente

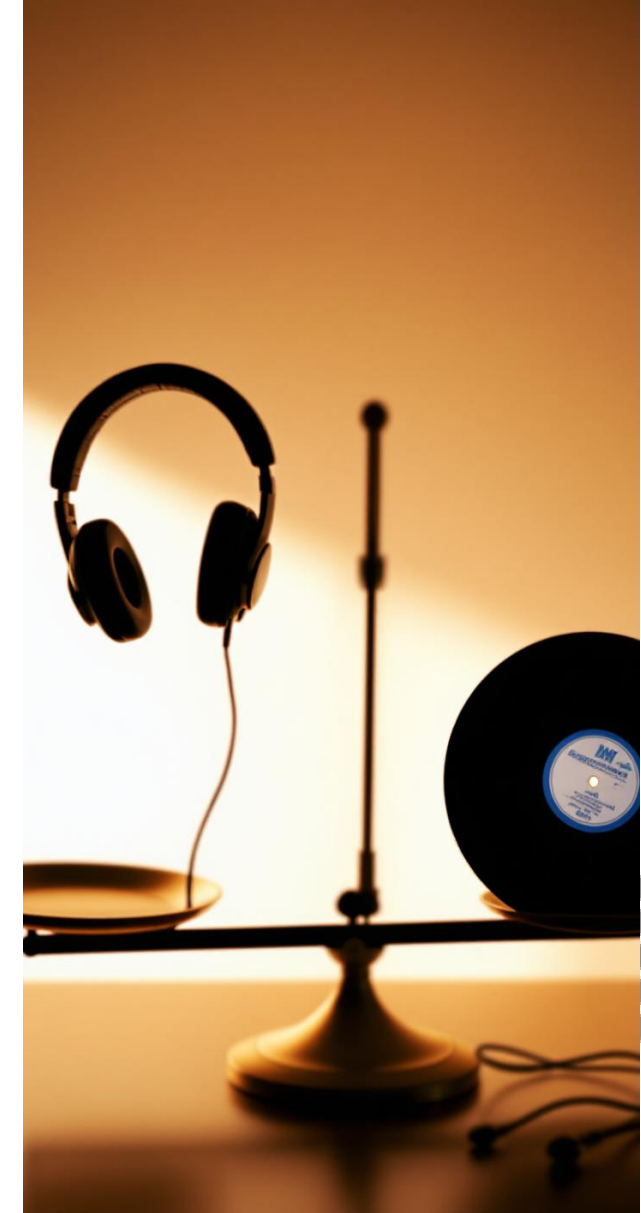
Privatización del conocimiento y Creación Colectiva

Spotify utiliza datos sobre el historial de escucha, hábitos y preferencias de los usuarios para ofrecer recomendaciones personalizadas. Estas sugerencias son diseñadas para maximizar la interacción y la retención en la plataforma, reforzando patrones de consumo preexistentes

Personalización Algorítmica

Los objetos o argumentos que no se encuentran en la burbuja no han sido desacreditados, sino solamente excluidos por falta de cobertura o de exposición."

Impacto en la diversidad

¿Reflexionamos?

Este modelo prioriza la rentabilidad sobre la creatividad, moldeando la producción artística para ajustarse a las métricas de consumo digital

Problemas de Representación y Control

La opacidad de los algoritmos limita la capacidad de los usuarios para comprender cómo se estructuran las recomendaciones, lo que plantea desafíos éticos y de autonomía.

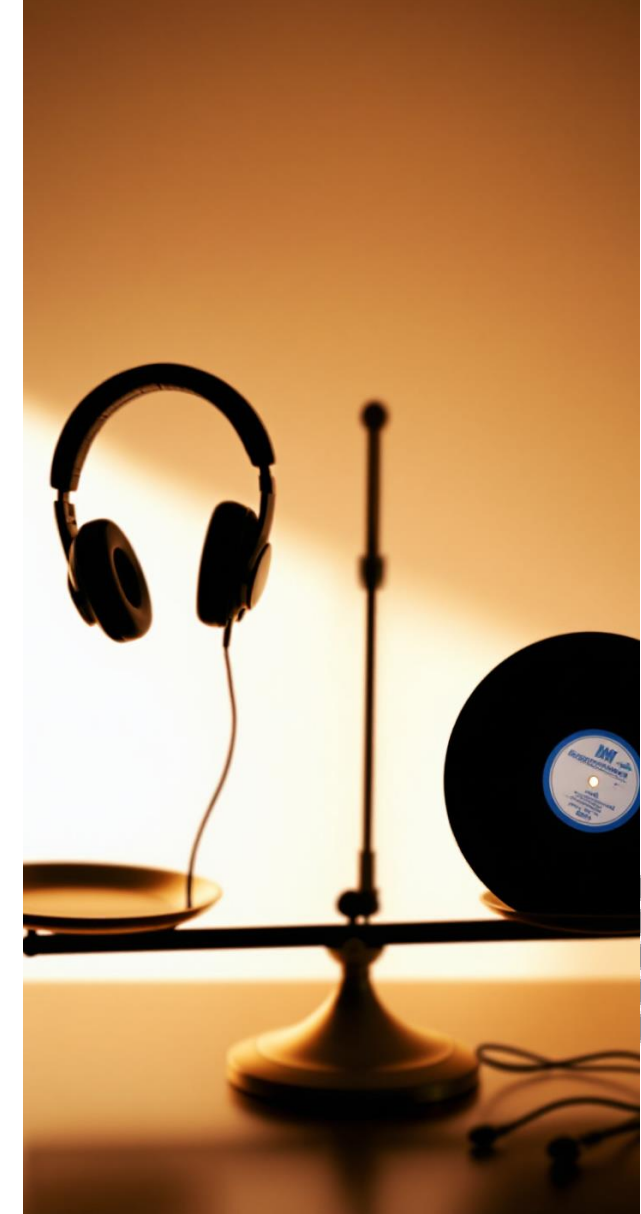
Falta de Transparencia

La globalización algorítmica amenaza las escenas locales al favorecer contenidos estandarizados que funcionan bien en mercados globales.

Erosión de la Creatividad Local

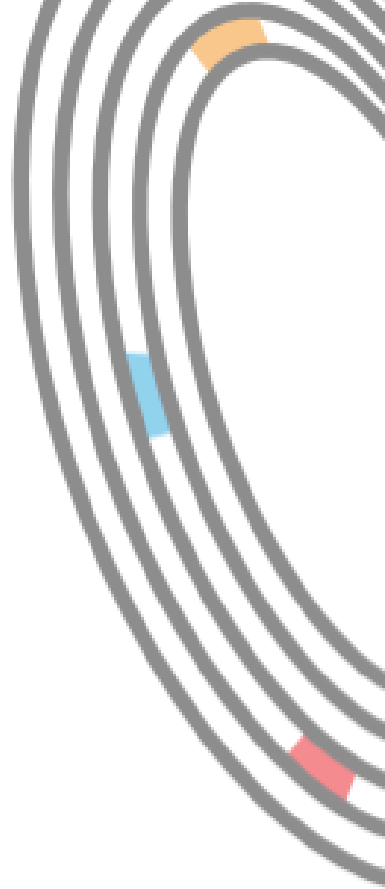
Los artistas se ven presionados a adaptar su producción a las métricas algorítmicas, sacrificando la innovación y la experimentación.

Impacto en la creación

"Aunque Schrage sostiene que la mayoría de las personas se dan cuenta con bastante rapidez de cuándo están siendo explotadas o manipuladas por la tecnología, el flujo de la música a través de las listas ejerce un control que recubre lo que suponemos son 'nuestras decisiones', enmascarando el funcionamiento de estos dispositivos."

Superando los desafíos

"Las tecnologías más eficaces son aquellas que se hacen invisibles, instalándose en el tejido de la vida cotidiana hasta que se vuelven inseparables de ella. Esto incita conductas y comportamientos que, muchas veces, no somos conscientes de estar siguiendo"

▶ Desarrollar Contra-Recomendaciones

Romper las burbujas estéticas y fomentaría la diversidad cultural.

▶ Regulación y Transparencia

Regulación de transparencia y exigir que prime la diversidad cultural.

▶ Fomentar Nuevos Modelos de Recomendación

Desarrollar sistemas de recomendación basados en criterios éticos y artísticos que no limiten la creación musical a las métricas algorítmica

▶ Educación Digital

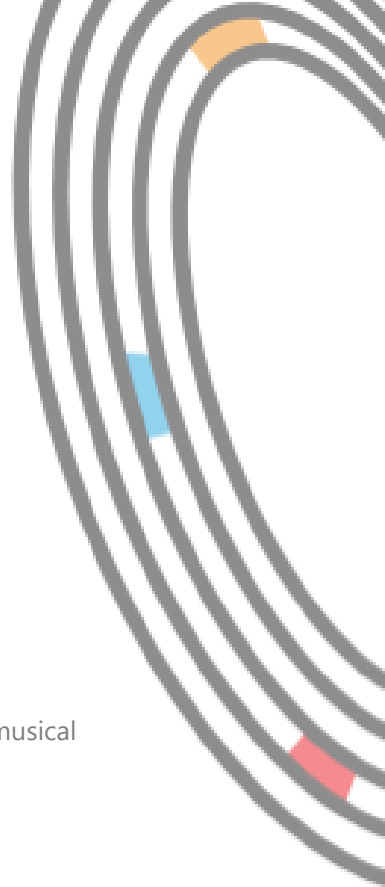
Educar a los usuarios para que comprendan cómo funcionan los algoritmos y cómo interactuar con ellos conscientemente.

▶ Apoyo a Artistas Emergentes

Cuotas obligatorias para incluir música emergente en playlists destacadas.

▶ Fomento de Contenido Local

Prioricen la inclusión de música local

Te esperamos en:

Contacto: María Pilar López
Emcoop@smart-ib.coop

