Recibido: 31/03/2025
Aprobado: 30/05/2025

¿Cómo la IA está transformando la composición y producción musical? [1]

How is AI transforming music composition and production?

Palabras clave: Inteligencia Artificial (IA), industria musical, predicción, composición y patrones.

La IA puede predecir el éxito musical y generar nuevas melodías basadas en patrones previos. Actualmente, la inteligencia artificial (IA) ha transformado una gran cantidad de sectores como el de la salud, ayudando a realizar diagnósticos más precisos, el transporte transformando la movilidad e incluyendo también el arte y la música. La IA tiene la capacidad de procesar grandes cantidades de datos y en la industria musical podemos identificar los modelos en las canciones de éxito y producir innovadoras composiciones partir de los prototipos ya identificado, buscando la predicción de la aceptación musical y analizar como estas melodías impactan en el público. Esto representa oportunidades y desafíos para la industria musical y la creatividad humana.

Según Coronado (2024) la inteligencia artificial se está consolidando como un instrumento para mejorar la productividad en diversos sectores, incluida la música, optimizando los procesos creativos y la automatización de los procesos repetitivos. En mi opinión la tecnología, al analizar grandes volúmenes de datos, es capaz de realizar nuevas composiciones musicales y prever que tipo de melodías podrían ser exitosas, lo que representa un avance significativo de la industria. Plataformas de *streaming* y discografías han usado a la IA como herramienta para la predicción musical, perfeccionando la selección de canciones con mayor potencial de éxito.

Algoritmos avanzados han logrado detectar patrones de ritmo, tonalidad y estructura en canciones que fueron exitosas, lo que ha permitido anticipar qué elementos serán más atractivos para el público. *Spotify* y *Apple Music* han empleado estos algoritmos que son propios del *machine learning* para analizar el comportamiento de los oyentes y recomendar música con base en sus gustos y preferencias. De igual manera, YouTube modeló un algoritmo que sugiere canciones en función al historial de reproducciones, siendo usado para la recomendación de artistas y géneros musicales personalizados. Apolo Valdivia (2022) menciona que el campo y la industria musical se ha convertido en un segmento de experimentación para la IA, donde los datos de historial de reproducción que demuestran el gusto de los oyentes juegan un rol importante en la producción y distribución del contenido.

Considero que ahora las discográficas con ayuda de la IA ya no dependen únicamente de la intuición o la experiencia de los productores, sino que, en complemento con los modelos predictivos, pueden optimizar sus inversiones en artistas nuevos. Este complemento evalúa el potencial comercial de un cantante o una canción antes de su lanzamiento, reduciendo así el riesgo de las pérdidas económicas y aumentando las posibilidades de éxito en todo el mercado. Billboard (2025) *All Music Works* (AMW) es la primera discográfica que promueve el uso de

[1] Documento elaborado en el curso Competencias Idiomáticas Básicas a cargo de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad de la Sabana, Chía-Cundinamarca, Colombia. Orientado por el Dr. Javier Herrera Cardozo. Chía, Cundinamarca, mayo 2025.

CC BY NC

la IA para producir y lanzar proyectos musicales, usando un modelo de negocios que promete lograr lo mismo que grandes discográficas como *Warner*, pero en menor tiempo y con menores costos. Este equipo en tan solo un mes puede desarrollar, producir y lanzar una canción con su respectivo videoclip, mientras que de la manera tradicional esto llevaría un año de trabajo y una gran suma de dinero.

Más allá de la predicción del éxito musical, la IA también puede contribuir con nosotros en la composición musical o incluso inventar piezas originales añadiendo sonidos nuevos y basándose en patrones preexistentes. Programas como *OpenAI Jukebox, AIVA y MuseNet* pueden generar melodías mediante algoritmos, guiándose por el estilo de artistas actualmente reconocidos. Esta tecnología ya está siendo utilizada en la producción de diversos géneros musicales, en concreto, artistas como Taryn Southern que han lanzado álbumes completamente generados con IA, lo que demuestra que es una herramienta no solo complementaria, sino como un actor principal en la composición musical. Y si nos vamos a la música clásica la IA ha sido de ayuda para terminar obras inconclusas de compositores como Beethoven, identificando y analizando sus composiciones anteriores, para posteriomente replicar su manera de componer.

No obstante, se han generado debates sobre la autenticidad y el valor de las composiciones que fueron hechas por estas tecnologías. Algunos críticos sostienen que el uso de la IA para la composición carece de emotividad y subjetividad en comparación a las composiciones humanas que están llenas de estos elementos, que cautivan generalmente a los oyentes. En este sentido, Luévano Moyeda (2024) dice que la inteligencia artificial carece de subjetividad y emoción, pero es capaz de aprender y replicar patrones de alta complejidad. Igualmente, otros defienden que la IA no reemplazará la creatividad humana, sino que será de ayuda para los artistas. Desde mi punto de vista, les permitirá a los músicos acceder a nuevas posibilidades de explorar nuevos sonidos y combinaciones de los mismos, rompiendo las barreras impuestas mediante la tradición.

Además de los bajos costos de la producción que ofrece la inteligencia artificial, esta tecnología representa una gran oportunidad para aquellos artistas que no cuentan con los recursos para tener acceso a todos los instrumentos musicales costosos o las herramientas para producir un videoclip de alta calidad, ya que pueden utilizar la IA para generar acompañamientos instrumentales e incluso crear videoclips mediante *software* de generación de contenido. De esta manera, la IA extiende el acceso a la producción musical, permitiendo que más artistas divergentes e independientes desarrollen sus canciones y arte sin las limitaciones económicas tradicionales.

Este auge de la inteligencia artificial en la industria musical también representa desafíos en términos de los derechos de autor y propiedad intelectual, porque actualmente estas leyes han sido creadas para la protección de las creaciones humanas, pero no contemplan la posibilidad de que una máquina genere una obra o composición musical. Como advierte Lacruz (2021) las leyes actuales no están preparadas para reconocer a la IA como autora de una obra musical. Sin las regulaciones adecuadas se genera la incertidumbre sobre quien es acreedor de los derechos de una canción creada por un algoritmo: ¿la empresa que desarrollo el *software*, el programador o la IA misma?

Este debate legal ya ha afectado a la industria, tanto así que algunas compañías que han usado composiciones de la IA, han intentado registrarlas a nombre de un artista para así evitar todos los procedimientos legales que conlleva, mientras que otras han intentado generar licencias para este tipo de composiciones generadas por algoritmos. Según Bravo Fuentes (2023) el mayor desafío no radica en las capacidades técnicas de la IA, sino en la necesidad de regular su uso dentro de la industria musical.

Por otro lado, existe la preocupación de que esta tecnología pueda reemplazar a los músicos tradicionales, reduciendo así las oportunidades laborales de la industria. Si la gran industria puede producir música sin la intervención de compositores, arreglistas o intérpretes, ¿cuál sería entonces el papel que jugarían los artistas humanos del futuro? A pesar de los avances de la inteligencia artificial, la creatividad humana posee una complejidad única que la inteligencia artificial no puede imitar por completo, ya que involucra la emoción y la intención subjetiva no se puede imitar del todo. Elementos como la emoción, la intuición y la intención subjetiva son intrínsecos al proceso creativo y van más allá de la identificación de patrones. Por otro lado, estos algoritmos pueden generar obras innovadoras, pero siguen careciendo de esa profundidad emocional que un artista humano transmite. Estoy segura de que, aunque la inteligencia artificial puede ser una herramienta poderosa, la esencia creativa seguirá siendo una característica exclusiva del ser humano.

La inteligencia artificial es un fenómeno en constante avance que revolucionará la industria de maneras inesperadas. A medida que la tecnología avance, la música será un híbrido entre la creatividad humana y la automatización de la IA. Como menciona Coronado (2024) la inteligencia artificial no sustituirá a los artistas, pero cambiará las maneras en que se produce la música. Los artistas emplearán algoritmos para generar ideas iniciales, que luego serán ajustadas, mejoradas y personalizadas a través de la interpretación humana.

En conclusión, la inteligencia artificial ha revolucionado la industria musical al ser capaz de predecir el éxito musical de las canciones y crear nuevas melodías basadas en patrones existentes. Su capacidad de analizar grandes volúmenes de datos y automatizar procesos ha simplificado notablemente la creación musical. Sin embargo, aunque su precisión y eficiencia son innegables, la creatividad humana se mantiene como un elemento insustituible por su profundidad emocional y demás elementos que la IA no puede replicar del todo. Entonces surge la pregunta: ¿Hasta qué punto la tecnología será un aliado de la creatividad humana sin reemplazarla?

Referencias

Coronado, B. (2024). Herramientas IA para impulsar la productividad. Colombia: Ediciones de la U.

Apolo Valdivia, P. R. (2022). El futuro de la industria musical en la era de la inteligencia artificial. Artnodes, 30, 1–9. https://doi.org/10.7238/artnodes.v0i30.399485

Billboard. (2025). Conoce All Music Works, una disquera en España centrada en crear música y artistas con IA. https://www.billboard.com/espanol/negocios/all-music-works-disquera-espana-de-musica-creada-con-ia-1235841800/

Luévano Moyeda, C. F. (2024). Comenzando a Entender a la Inteligencia Artificial. Cristian Fernando Luévano Moyeda.

Lacruz Mantecón, M. L. (2021). Inteligencia artificial y derecho de autor. España: Reus Editorial.

Bravo Fuentes, P. (2023). Inteligencia artificial Vs creatividad musical, ¿sustituto o complemento? Música Hodie, 23. https://doi.org/10.5216/mh.v23.77167

Autora

Hanny Sofia Solano Rincón
Ciencia de Datos
✉ hannysori@unisabana.edu.co