

Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, Ciudad de México, México.
ISSN 2707-2207 / ISSN 2707-2215 (en línea), marzo-abril 2025,
Volumen 9, Número 2.

https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v9i2

EL PERFORMANCE VOCAL COMO SISTEMA ESTRATÉGICO EN EL DESARROLLO DE ARTISTAS MUSICALES CONTEMPORÁNEOS

**VOCAL PERFORMANCE AS A STRATEGIC FRAMEWORK
IN THE DEVELOPMENT OF CONTEMPORARY MUSICIANS**

Oscar Torres (Kayro)

Investigador independiente, Dallas, Estados Unidos.

El performance vocal como sistema estratégico en el desarrollo de artistas musicales contemporáneos

Oscar Torres (Kayro)¹

kayro@kayromusic.net

Investigador independiente, Dallas, Estados Unidos.

Autor principal y de correspondencia

RESUMEN

La transformación digital de la industria musical ha redefinido las dinámicas de producción, distribución y consumo cultural, generando nuevas exigencias sobre el rol del cantante dentro del ecosistema contemporáneo. En este contexto, la performance vocal ha dejado de ser únicamente una capacidad técnica aislada para convertirse en un componente estratégico fundamental dentro del desarrollo integral de carreras artísticas. Los cantantes contemporáneos deben integrar habilidades relacionadas con interpretación emocional, presencia escénica, adaptación a múltiples formatos digitales y capacidad de conexión sostenida con audiencias diversas, configurando un sistema complejo de ejecución artística. El presente estudio analiza la performance vocal como un sistema estratégico dentro de la industria musical contemporánea con el objetivo de conceptualizar un modelo replicable que estructure sus principales dimensiones operativas. A partir de un enfoque de investigación conceptual basado en práctica profesional dentro del ecosistema musical, se propone el **Modelo Estratégico de Performance Vocal**, un marco analítico que describe los componentes esenciales de la performance vocal en contextos profesionales. El modelo identifica cinco dimensiones fundamentales: técnica vocal aplicada, construcción interpretativa, performance escénica, adaptación a formatos y conexión con audiencias. Estas dimensiones permiten comprender la performance vocal como un sistema integrado que articula capacidades técnicas, expresivas y estratégicas dentro del desarrollo sostenible de artistas musicales contemporáneos en la economía creativa digital.

Palabras clave: performance vocal, industria musical, interpretación, canto profesional, economía creativa.

---

¹ Autor principal
Correspondencia: kayro@kayromusic.net

Vocal performance as a strategic framework in the development of contemporary musicians

ABSTRACT

The digital transformation of the global music industry has redefined the dynamics of cultural production, distribution, and consumption, creating new demands for the role of singers within the contemporary ecosystem. In this context, vocal performance has evolved from a purely technical skill into a strategic component in the comprehensive development of artistic careers. Contemporary singers must integrate abilities related to emotional interpretation, stage presence, adaptation to multiple digital formats, and sustained audience engagement, forming a complex system of artistic execution. This study examines vocal performance as a strategic system within the contemporary music industry with the aim of conceptualizing a replicable model that structures its main operational dimensions. Using a conceptual research approach grounded in professional practice, the article proposes the **Vocal Performance Strategic Model**, a framework that identifies the essential components of vocal performance in professional contexts. The model identifies five key dimensions: applied vocal technique, interpretative construction, stage performance, format adaptation, and audience connection. These dimensions allow vocal performance to be understood as an integrated system that combines technical, expressive, and strategic capabilities within the sustainable development of musical artists in the digital creative economy.

Keywords: vocal performance, music industry, performance, professional singing, creative economy.

Artículo recibido: 7 febrero 2025
Aceptado para publicación: 15 marzo 2025

INTRODUCCIÓN

La industria musical contemporánea se encuentra profundamente influenciada por la transformación digital que ha redefinido las dinámicas de producción, distribución y consumo cultural a escala global. La consolidación de plataformas de streaming, el crecimiento exponencial de las redes sociales y la globalización de las audiencias han generado un entorno en el que los artistas deben operar de manera estratégica dentro de ecosistemas altamente interconectados y competitivos (Wikström, 2013; Hesmondhalgh, 2013).

En este contexto, el rol del cantante ha experimentado una evolución significativa. Tradicionalmente, la performance vocal era entendida principalmente como una habilidad técnica relacionada con la emisión de la voz, la afinación y la interpretación musical en escenarios físicos. Sin embargo, en la industria contemporánea, el cantante debe integrar múltiples dimensiones que incluyen interpretación emocional, presencia escénica, comunicación efectiva con audiencias y adaptación constante a diversos formatos de presentación, tanto en entornos presenciales como digitales (Baym, 2018; Hracis et al., 2016).

Diversos estudios dentro del campo de las industrias culturales han señalado que los procesos creativos actuales requieren la integración de competencias técnicas, expresivas y estratégicas dentro de la producción cultural (Caves, 2000; Negus, 1999). En este sentido, la performance vocal no puede ser analizada únicamente desde una perspectiva técnica o artística, sino como un sistema complejo que articula diferentes capacidades dentro del desarrollo de proyectos musicales sostenibles.

Adicionalmente, el crecimiento de plataformas digitales ha introducido nuevos formatos de performance, incluyendo transmisiones en vivo, contenido audiovisual de corta duración y experiencias híbridas que combinan elementos escénicos y digitales. Estos cambios han ampliado el alcance de la performance vocal, posicionándola como un componente central en la construcción de la identidad artística, la diferenciación competitiva y la conexión con audiencias globales.

A pesar de la relevancia de estos procesos, la literatura académica ha prestado una atención limitada a la conceptualización de la performance vocal como un sistema estratégico dentro de la industria musical. La mayoría de los estudios existentes se han enfocado en aspectos técnicos del canto o en análisis culturales de la música, sin desarrollar modelos operativos que integren de manera estructurada las diferentes dimensiones de la performance vocal en contextos profesionales.

En este contexto, el presente estudio busca responder a la siguiente pregunta de investigación:

¿Cómo puede conceptualizarse la performance vocal como un sistema estratégico dentro del desarrollo de artistas musicales contemporáneos y cuáles son sus principales dimensiones operativas en contextos profesionales?

METODOLOGÍA

La presente investigación se desarrolla mediante un enfoque cualitativo de carácter conceptual basado en investigación aplicada desde la práctica profesional dentro de la industria musical contemporánea. Este enfoque resulta particularmente pertinente para el análisis de procesos creativos y performativos, donde gran parte del conocimiento especializado emerge de la sistematización de experiencias profesionales dentro de contextos reales de producción cultural (Towse, 2010; Hesmondhalgh, 2013).

El estudio se fundamenta en el análisis conceptual de prácticas asociadas a la performance vocal en contextos profesionales, incluyendo presentaciones en vivo, producción de contenido audiovisual, grabaciones en estudio y procesos de desarrollo de identidad artística. Estas prácticas representan componentes fundamentales en la actividad de los cantantes contemporáneos dentro del ecosistema musical digital.

A partir de la observación y sistematización de estos procesos, se identificaron patrones recurrentes relacionados con la técnica vocal aplicada, la construcción interpretativa, la interacción escénica, la adaptación a formatos digitales y la capacidad de generar conexión emocional con audiencias. Estos patrones fueron organizados en dimensiones analíticas que permiten describir la estructura operativa de la performance vocal como sistema estratégico.

El resultado de este proceso fue la construcción del **Modelo Estratégico de Performance Vocal**, el cual integra las principales dimensiones que estructuran la performance vocal dentro de la industria musical contemporánea.

RESULTADOS

El análisis permitió identificar cinco dimensiones estratégicas que estructuran la performance vocal dentro del contexto de la industria musical contemporánea. Estas dimensiones reflejan la integración de capacidades técnicas, expresivas y estratégicas que caracterizan el trabajo profesional de los cantantes

en la economía creativa digital, donde la performance se configura como un proceso híbrido entre ejecución artística y comunicación cultural (Auslander, 2008; Baym, 2018).

La primera dimensión corresponde a la **técnica vocal aplicada**, que incluye control de la voz, afinación, respiración y consistencia en la ejecución vocal en distintos contextos. Esta dimensión constituye la base técnica sobre la cual se construye la performance vocal.

La segunda dimensión corresponde a la **construcción interpretativa**, que implica la capacidad de transmitir emociones, desarrollar intención artística y construir significado a través de la interpretación musical.

La tercera dimensión corresponde a la **performance escénica**, que incluye el uso del lenguaje corporal, la presencia escénica y la interacción con el espacio y el público durante presentaciones en vivo.

La cuarta dimensión corresponde a la **adaptación a formatos**, que implica la capacidad del cantante para ajustar su performance a diferentes contextos, incluyendo conciertos, estudio y formatos digitales.

La quinta dimensión corresponde a la **conexión con audiencias**, que se refiere a la capacidad de generar engagement emocional sostenido, interacción significativa y fidelización del público.

Estas dimensiones conforman la arquitectura del Modelo Estratégico de Performance Vocal, evidenciando que la performance vocal no solo responde a habilidades técnicas, sino a procesos estructurados de producción cultural y mediación artística dentro de la industria musical contemporánea (Hesmondhalgh, 2013; Wikström, 2013).

Modelo conceptual

Modelo Estratégico de Performance Vocal

DIMENSIÓN 1 — Técnica vocal aplicada

DIMENSIÓN 2 — Construcción interpretativa

DIMENSIÓN 3 — Performance escénica

DIMENSIÓN 4 — Adaptación a formatos

DIMENSIÓN 5 — Conexión con audiencias

Interpretación operativa del modelo

El Modelo Estratégico de Performance Vocal no debe entenderse únicamente como una agrupación de dimensiones independientes, sino como un sistema dinámico e interdependiente en el que cada componente influye directamente en el desempeño global del cantante.

La técnica vocal aplicada constituye la base estructural del sistema, permitiendo la ejecución consistente de la voz en distintos contextos. Sobre esta base se desarrolla la construcción interpretativa, donde la técnica se transforma en intención artística y expresión emocional.

La performance escénica actúa como el espacio de materialización de estas capacidades, integrando la voz con el cuerpo, el espacio y la audiencia en tiempo real. A su vez, la adaptación a formatos introduce una dimensión estratégica que permite al cantante ajustar su performance a diferentes entornos, incluyendo presentaciones en vivo, grabaciones y formatos digitales.

Finalmente, la conexión con audiencias funciona como el resultado sistémico del modelo, donde la integración efectiva de las dimensiones anteriores se traduce en engagement, respuesta emocional y fidelización del público.

Este enfoque permite comprender la performance vocal como un sistema estratégico integrado, en el que la optimización de cada dimensión impacta directamente en la efectividad global del desempeño artístico.

CONCLUSIONES

El presente estudio permitió conceptualizar la performance vocal como un sistema estratégico dentro del desarrollo de artistas musicales contemporáneos. Los resultados sugieren que la performance vocal debe entenderse como un proceso integrado que articula capacidades técnicas, expresivas y estratégicas dentro de la industria musical actual.

El modelo propuesto identifica cinco dimensiones que describen la estructura operativa de la performance vocal en contextos profesionales, permitiendo comprender cómo los cantantes contemporáneos combinan habilidades técnicas con estrategias de comunicación, adaptación a formatos y construcción de experiencias para audiencias diversas.

La formalización académica de este modelo contribuye significativamente a ampliar la comprensión teórica de la performance vocal dentro del campo de las industrias culturales y creativas, proporcionando un marco conceptual replicable para el análisis y desarrollo de artistas musicales.

Finalmente, el estudio sugiere que futuras investigaciones podrían profundizar en el análisis empírico de este modelo mediante estudios de caso o investigaciones comparativas en distintos géneros musicales y mercados culturales.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Anderson, C. (2009). *Free: The future of a radical price*. Hyperion.

Auslander, P. (2008). *Liveness: Performance in a mediatized culture*. Routledge.

Baym, N. (2018). *Playing to the crowd: Musicians, audiences, and the intimate work of connection*. NYU Press.

Burgess, J., & Green, J. (2018). *YouTube: Online video and participatory culture* (2nd ed.). Polity.

Caves, R. E. (2000). *Creative industries: Contracts between art and commerce*. Harvard University Press.

Graham, G. (2017). *Music marketing for the DIY musician*. Berklee Press.

Hracs, B. J., Seman, M., & Virani, T. (2016). *The production and consumption of music in the digital age*. Routledge.

IFPI. (2023). *Global music report 2023*. IFPI.

Jones, S. (2012). *Music industries: Critical perspectives*. Routledge.

Liebowitz, S. J. (2006). *File sharing: Creative destruction or just plain destruction?* Journal of Law and Economics.

Marshall, L. (2015). The 360 deal and the “new” music industry. *European Journal of Cultural Studies*, 18(2), 177–194.

Morris, J. W. (2015). Artists as entrepreneurs, fans as workers. *Popular Music and Society*, 38(3), 273–290.

Negus, K. (1999). *Music genres and corporate cultures*. Routledge.

Peterson, R. A. (2004). The production of culture perspective. *Annual Review of Sociology*, 30, 311–334.

- Rogers, J. (2013). *The death and life of the music industry in the digital age*. Bloomsbury.
- Scott, A. J. (2014). *Cultural economy and the creative field*. Routledge.
- Towse, R. (2010). *A textbook of cultural economics*. Cambridge University Press.
- Tschmuck, P. (2017). *Creativity and innovation in the music industry* (2nd ed.). Springer.
- Wikström, P. (2013). *The music industry: Music in the cloud*. Polity.
- Hesmondhalgh, D. (2013). *The cultural industries* (3rd ed.). Sage.

