

PROTOCOLO DEL PROYECTO

Título

Precariedad y heterogeneidad del trabajo cultural y artístico en América Latina. Análisis por países y sectores de actividad en el contexto de la pandemia Covid-19.

Resumen

Se trata de un estudio comparativo que busca mostrar las distintas modalidades que adquiere la precarización del trabajo cultural y artístico en América Latina, según país y sector de actividad. Particularmente interesa estudiar los efectos de la pandemia Covid 19 en las artes escénicas y audiovisuales en México, Argentina y Brasil. Para ello, se observan los cambios en las siguientes dimensiones de análisis relacionadas con el mercado laboral y las políticas culturales: a) perfiles sociodemográficos y sociolaborales de los trabajadores de la cultura; b) situación del empleo; c) trabajo dependiente e independiente en los procesos de gestión, producción, creación y distribución; d) mecanismos de des-regulación de las condiciones de trabajo; e) participación del Estado en el financiamiento y gestión de las actividades culturales; y f) negociación y resistencia de los trabajadores en el contexto de la pandemia y la postpandemia.

Participantes

Responsable:

María del Rocío Guadarrama Olivera, DCS, DCSH, UAM-C

Investigadores asociados:

María Noel Bulloni Yaquina, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Universidad Nacional Arturo Jauretche, Argentina

Liliana Rolfsen Petrilli Segnini, Departamento de Ciências Sociais de la Faculdade de Educação, UNICAMP, Universidade Estadual de Campinas, Brasil

Guillermo M. Quiña, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, (CONICET), Argentina

Hedald Tolentino Arellano, estudiante de doctorado, Posgrado en Ciencias Sociales y Humanidades, UAM-C

Marcos Roberto Mariano Pina, Investigador de Posdoctorado, Faculdade de Educação FE, Universidade Estadual de Campinas UNICAMP

Colaboradores:

Ximena Manríquez García, estudiante de doctorado, Posgrado en Ciencias Sociales y Humanidades, UAM-C

Patricio Juárez Flores, estudiante de doctorado, CIESAS, México

Dos tesis, LEST

Planteamiento del problema

El estudio plantea revisar el concepto de precariedad laboral en el sector cultural latinoamericano de frente a la pandemia Covid 19. Si bien, en los análisis académicos se reconoce la fragilidad laboral de este sector, el término prácticamente está ausente del lenguaje de las instituciones nacionales e internacionales que prefieren hablar de las capacidades especiales de emprendimiento y la resiliencia de los trabajadores del sector cultural.

Ante esta ambigüedad lingüística y política, se considera indispensable precisar quiénes son los trabajadores de la cultura y el arte en América Latina, cómo se muestran (o se ocultan) en los registros oficiales y las dificultades que eso supone para el reconocimiento de su estatus laboral.

En el terreno teórico, tiene implicaciones que resumimos en los siguientes puntos:

El trabajo creativo se caracteriza por una condición de precariedad muy extendida en sus dimensiones laboral, económica y retórica.

La precariedad es un fenómeno heterogéneo, que exige identificar los rasgos sociodemográficos de los trabajadores de la cultura y el arte y analizarla según su ocupación, edad, sexo, escolaridad y otros cortes que revelan quiénes son los trabajadores creativos y cuáles son sus condiciones particulares de vida y trabajo.

En contextos de crisis, como la actual crisis sanitaria, se exacerban las condiciones estructurales de inestabilidad e incertidumbre del mercado laboral cultural.

Este desequilibrio crónico exige adaptaciones constantes de las actividades de los trabajadores creativos que por esa razón son calificados de resilientes.

La precariedad se modifica a lo largo del tiempo y del espacio. Por esta razón, es importante analizar las tendencias globales, regionales y por países de la pandemia, teniendo en cuenta las condiciones preexistentes ya precarias del mercado cultural y las que derivan de la actual crisis sanitaria.

Al respecto, conviene observar las políticas inmediatas de amortiguamiento puestas en práctica por los gobiernos de la región (subsidios, becas, empleos temporales) y evaluar su efecto en el mediano y largo plazo. También es importante analizar los presupuestos en la materia y las reacciones de los diversos y, en ocasiones, contrapuestos intereses entre creadores, técnicos, gestores y productores.

La crisis sanitaria actual podría reforzar la tendencia a la *normalización* de la precariedad, que se manifiesta en el desempleo encubierto por el subempleo, la subcontratación y otras condiciones laborales. También influye en esta tendencia el deterioro de la calidad del empleo (emparejada hacia abajo por el trabajo intermitente, la multiactividad, la desprotección social y la individualización de las relaciones laborales) y, en general, la falta de perspectivas que aseguren el logro profesional de los trabajadores de la cultura.

Objetivos

Actualizar la discusión sobre precariedad laboral en el sector cultural y artístico a la luz de los efectos de la pandemia Covid 19 en América Latina. Mostrar las líneas de continuidad y las líneas de ruptura.

Mostrar la heterogeneidad del fenómeno a través de la comparación de casos en tres países: México, Argentina y Brasil.

Profundizar en las respuestas de los trabajadores escénicos y de la industria audiovisual ante los desafíos impuestos por el confinamiento y los programas públicos de rescate.

Hipótesis y preguntas de investigación

De las reflexiones resumidas en el planteamiento del problema, se derivan los siguientes dilemas y preguntas que guían esta investigación.

¿Cuáles son los factores que obstaculizan el reconocimiento social y político de las actividades y profesiones artísticas, y su registro en las estadísticas laborales y en las prioridades de las políticas culturales que permitirían su regulación laboral?

¿Cómo resolver la aparente contraposición entre los procesos de producción creativa, que enfatizan su carácter autónomo, individual y vocacional, y las demandas colectivas de los artistas por el reconocimiento y la regulación de sus derechos laborales?

La individualización del trabajo creativo y la aparente inadvertencia de su condición laboral, los *ropajes simbólicos* de los que habla Quiña, hacen mucho más vulnerables a estos trabajadores y fomenta la instrumentalización externa de su “entusiasmo creativo”.

La heterogeneidad del trabajo cultural y artístico se expresa también en las distintas formas de encadenamientos globales en las industrias creativas: entre las más antiguas como el cine, con presencia estatal importante, y las que reflejan cambios tecnológicos más recientes, como se muestra en la producción musical globalizada. Igualmente, habrá que dar cuenta de cómo conviven estos encadenamientos con los procesos locales que tienen lugar en pequeñas empresas e iniciativas grupales e individuales.

El trabajo creativo desempeñado por fuera del esquema del trabajo asalariado, disfrazado de trabajo por proyecto o por cuenta propia, produce diversas formas de precarización. Es el caso de los músicos independientes, pequeñas compañías de teatro y gestores culturales, entre los que prevalecen largas jornadas, actividades no remuneradas, multiactividad, ausencia de contratos formales y su exclusión de los esquemas de seguridad social.

La segmentación interna de los trabajadores audiovisuales entre creadores y técnicos, muestra situaciones contrastantes que varían según el sexo, la escolaridad, la formación profesional, la actividad y otros cortes sociodemográficos y laborales de esta población.

Por último, cabe destacar un aspecto poco estudiado pero crucial en la actual crisis sanitaria y económica: el papel del Estado y la presencia (o ausencia) de las instituciones y de las

políticas culturales que deberían erigirse como un amortiguador de la precarización del trabajo cultural y artístico. Al respecto, se requiere identificar de forma más fina las circunstancias que podrían hacer compatibles las metas de beneficio de la economía cultural, con la producción cultural de calidad, la profesionalización de las actividades culturales y el bienestar social de los artistas, creadores y gestores culturales.

Metodología

Esta investigación tiene como antecedente estudios en profundidad en el sector cultural realizados por los investigadores participantes en el proyecto.

El proyecto, está pensado en dos etapas. La primera etapa, está concebida como una investigación exploratoria para establecer los puntos de comparación e identificar los rasgos de la precariedad laboral presentes en casos particulares de músicos, teatreros y trabajadores de la industria audiovisual. Se busca realizar una síntesis preliminar de los rasgos del sector cultural y de los subsectores estudiados en cada país. Adicionalmente, se analizará el impacto de la pandemia en el empleo cultural y las respuestas de los creativos para reinventar sus actividades.

La segunda etapa, se basa en una metodología mixta que se propone presentar un panorama descriptivo, cuantitativo, de la ocupaciones culturales y artísticas en América Latina y de manera específica en los tres países y en los sectores seleccionados. Para ello, nos apoyaremos en la revisión de las estadísticas nacionales de ocupación y empleo y en la aplicación de una encuesta propia. De manera complementaria, se realizarán entrevistas a trabajadores de los tres sectores de interés, para conocer su situación en el empleo, antes y durante la pandemia, y sus perspectivas hacia el futuro.

Responsable del proyecto

Dra. María del Rocío Guadarrama Olivera, 55 2698 4933 rocio.guadarrama.o@gmail.com

Participantes

Dra. María Noel Bulloni Yaquina, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Universidad Nacional Arturo Jauretche, Argentina, mnbulloni@hotmail.com

Dra. Liliana Rolfsen Petrilli Segnini, Departamento de Ciências Sociais de la Faculdade de Educação, UNICAMP, Universidade Estadual de Campinas, Brasil, lilianaseg@uol.com.br

Dr. Guillermo M. Quiña, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, (CONICET), Argentina, martinguille@yahoo.com

Maestra Hedald Tolentino Arellano, estudiante de doctorado, Posgrado en Ciencias Sociales y Humanidades, UAM-C, hedaldid@hotmail.com

Dr. Marcos Roberto Mariano Pina, Investigador de Posdoctorado, Faculdade de Educação FE, Universidade Estadual de Campinas UNICAMP, pinaroberto1@gmail.com

Colaboradores:

Ximena Manríquez García, estudiante de doctorado, Posgrado en Ciencias Sociales y Humanidades, UAM-C, weztka.xm@gmail.com

Patricio Juárez Flores, estudiante de doctorado, CIESAS, México, floresjpatricio@gmail.com

Dos tesisistas, LEST

Duración del proyecto y justificación de la duración

Primera etapa: Octubre 2020 – Julio 2021 (10 meses)

Segunda etapa: Septiembre 2021 – Julio 2023 (22 meses)

Justificación

La primera etapa se apegará al desenvolvimiento de la pandemia en cada uno de los países y casos estudiados. En marzo de 2021 se hará un balance de la situación y se elaborará el primer informe de investigación. De este informe se desprenderán un artículo académico y un artículo de divulgación. Ambos serán sometidos para su dictaminación en revistas especializadas.

La segunda etapa está dividida en tres subetapas:

Revisión de fuentes estadísticas, aplicación de una encuesta propia y análisis de datos cuantitativos (junio 2021-julio 2022)

Aplicación de entrevistas y análisis de datos cualitativos (septiembre 2022- febrero 2023)

Redacción de los informes parciales por país y sector y redacción del informe final (marzo 2023- septiembre de 2023)

Cronograma de trabajo

Primera etapa: octubre 2020 – Julio 2021 (10 meses)

Actividades	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul
Recopilación de datos de fuentes secundarias (bibliográficas, hemerográficas, documentales, estadísticas, redes sociales, audiovisuales)	XX	XX	XX							
Entrevistas con informantes calificados	XX	XX	XX							
Análisis de datos				XX	XX					

Redacción de un informe de investigación						XX				
Redacción de un artículo académico							XX	XX		
Redacción de un artículo de divulgación									XX	XX

Segunda etapa: Septiembre 2021 – Julio 2023 (22 meses)

Actividades	Jun-Ago	Sep-Dic	Ene-Feb	Mar-Abr	May-Jul	Ago-Oct	Nov-Ene	Feb-Mar	Abr-jun
Recopilación de datos estadísticos de ocupación y empleo en México, Argentina y Brasil	XX								
Análisis de datos estadísticos		XX							
Diseño y prueba de una encuesta dirigida a trabajadores escénicos y audiovisuales			XX						
Aplicación de la encuesta				XX					
Análisis de datos de la encuesta					XX				
Redacción de un artículo académico						XX	XX		
Entrevistas a trabajadores seleccionados de los tres sectores estudiados						XX			
Análisis de datos de entrevista							XX		

Redacción de informes parciales								XX	
Redacción del informe final									XX
Redacción de un artículo académico								XX	XX

Productos de investigación esperados:

Tres artículos académicos

Un artículo de divulgación

Dos tesinas

Servicio Social: se buscará registrar el proyecto.

Fuentes de financiamiento:

Aunque aún no se tienen fuentes de financiamiento:

- La primera etapa ya se inició y el equipo se compromete a presentar los productos señalados.
- La realización de la segunda etapa está supeditada a la obtención de fuentes de financiamiento.
- En el caso de llevarse a cabo esta segunda etapa, esperamos que el informe final sea reelaborado como un libro publicable.