

Libro
Trabajo precario y cultura en México en tiempos de pandemia
Editora Rocío Guadarrama Olivera

Coautores: Rocío Guadarrama, Rosa Estela García-Chanes, Alejandra Jaramillo, Patricio Juárez, Ximena Manríquez, Hedaldid Tolentino

Presentación

Primera parte

El trabajo artístico en tiempos de covid-19

Capítulo 1

La precariedad laboral en el trabajo artístico. ¿Una enfermedad crónica?

Rocío Guadarrama

Discusión sobre las particularidades de la precariedad laboral en el trabajo artístico en el contexto de la pandemia covid-19. Se analizan las características de este malestar crónico y sus nuevas expresiones a la luz de la crisis sanitaria, teniendo en cuenta la heterogeneidad del sector cultural, la debilidad del marco que regula los derechos sociales de sus trabajadores y su vulnerabilidad social. Se concluye este capítulo con la presentación de la propuesta teórica y metodológica que articula las distintas investigaciones que nutren los capítulos de la obra, y, finalmente, se describe el plan editorial del libro.

Capítulo 2

Las actividades artísticas en México (2015-2022). Panorama cuantitativo de las ocupaciones artísticas antes y durante la pandemia.

Rosa Estela García-Chanes, Rocío Guadarrama y Hedaldid Tolentino

Este capítulo muestra las tendencias del valor económico de la cultura (2015 y 2020) y de la ocupación en las actividades artísticas y culturales en México (2015-2022). En este marco, se traza el perfil sociodemográfico y sociolaboral de la población ocupada en el sector antes de la pandemia, así como el efecto de este fenómeno en su ocupación en relación a otros sectores y a la población ocupada en general.

Capítulo 3

Las políticas culturales frente a la pandemia. Rezagos y paliativos.

Rocío Guadarrama y Alejandra Jaramillo

Análisis de las políticas culturales del gobierno federal para aminorar la crisis laboral en el ámbito cultural producida por la pandemia covid-19. En la primera parte del capítulo, se muestra que la pandemia sacó a la luz el rezago acumulado para reconocer los derechos laborales de los artistas (i.e. seguridad social y condiciones laborales). Estos antecedentes, explican que las acciones encaminadas a respaldar a los artistas durante la pandemia han sido paliativas, selectivas e insuficientes.

Segunda parte

La nueva precariedad en el campo de la cultura

Capítulo 4

Los trabajadores de las artes escénicas (música, danza, teatro). ¿Los más golpeados?

Rocío Guadarrama, Rosa Estela García-Chanes y Hedald Tolentino

En este capítulo sostenemos que los trabajadores escénicos son históricamente los más precarios dentro del sector cultural. Esta vulnerabilidad estructural explica que sean los más afectados por la pandemia. Estas hipótesis se apoyan en una encuesta propia dirigida a artistas escénicos relacionados con la música, la danza y el teatro (octubre-noviembre 2020). A partir de los datos de esta encuesta, se describe el perfil sociodemográfico de los trabajadores escénicos, según grupo disciplinario; se realzan sus dinámicas de empleo e ingresos antes y durante el confinamiento (actividad/no actividad; posición en el empleo, temporalidad de la actividad laboral) y otros efectos diferenciados de la pandemia, que hablan de las dificultades para emprender nuevas actividades, de los desafíos y oportunidades que abrieron las actividades a distancia y sus visiones distintas sobre su futuro profesional.

Capítulo 5

Bailar en tiempos de COVID-19. Estrategias laborales de artistas de la danza contemporánea en la Ciudad de México

Patricio Juárez Flores

Este capítulo explora algunas de las estrategias laborales que imaginaron y realizaron las y los artistas de la danza contemporánea en la Ciudad de México, en el contexto de pausa económica y laboral causada por el COVID-19. Este esfuerzo se sitúa en los estudios que conceptualizan de manera ampliada los mundos del trabajo, ya que parte de la necesidad por reflexionar sobre ocupaciones que involucran la subjetividad, las emociones y la creatividad como dimensiones centrales para la configuración, producción y reproducción de la actividad laboral. Así, desde una aproximación cualitativa, se pretende dar cuenta de cómo las y los integrantes de una actividad artística considerada históricamente precaria, responden de manera creativa a una situación inesperada que ahonda y profundiza las condiciones de crisis estructural que definen su ámbito de trabajo y creación.

Capítulo 6

Los sentidos del trabajo artístico en el contexto de la pandemia. Significados y experiencias laborales de José.

Alejandra Jaramillo y Ximena Manríquez

En este capítulo se muestra cómo transcurre la vida laboral cotidiana de José (nombre ficticio), trabajador artístico del Área Metropolitana de la Ciudad de México, antes y durante la pandemia por covid-19. Las actividades laborales de José son multifacéticas, e incluyen el tatuaje, la docencia, la gestión cultural, la escultura y la fotografía. A partir de entrevistas cualitativas con este personaje, se profundiza en las condiciones precarias del mercado laboral artístico (como la multiactividad, la inestabilidad y la intermitencia laboral), teniendo en cuenta las adaptaciones de sus actividades laborales cotidianas y el sentido que otorga a

su trabajo artístico, expresado como una actividad “no godín,” que se aleja de los esquemas laborales fijos (relacionados con jornadas de trabajo y horarios establecidos). Desde esta experiencia individual, se muestran los significados sociales otorgados al trabajo artístico en medio de la crisis sanitaria por la pandemia.

Tercera parte

Actores, conflictos y formas de resiliencia.

Capítulo 7

Resiliencia íntima, agrupación gremial y manifestaciones colectivas en la esfera pública.

Pérdidas y ganancias.

Rocío Guadarrama, Rosa Estela García-Chanes, Alejandra Jaramillo, Patricio Juárez, Ximena Manríquez, Hedald Tolentino

Conclusiones

Bibliografía

Anexos: Cuadros, mapas

Resumen curricular de los autores

Rosa Estela García Chanes. Doctora en Estudios de Población y Maestra en Demografía por el Colegio de México A.C. Actualmente, es investigadora del Sistema Nacional de Investigadores Nivel I. Es profesora de asignatura en estadística aplicada y demografía en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y el Centro de Estudios Antropológicos de la UNAM. Sus líneas de investigación se relacionan con la estadística aplicada en los estudios sociales, mercados laborales y estudios de corte mixto.

Rocío Guadarrama Olivera. Socióloga, doctora en Ciencia Social con Especialidad en Sociología por El Colegio de México. Forma parte del cuerpo de profesores del Departamento de Ciencias Sociales y del Posgrado en Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Cuajimalpa en la Línea Temática Sociedad, Cultura y Territorio. Sus principales líneas de investigación abordan temas sobre vida y trabajo en las ciudades, espacios culturales, profesiones artísticas y precariedad laboral, procesos creativos y resiliencia en contextos de crisis. Busca abordajes multidisciplinarios y el uso de metodologías mixtas, preferentemente cualitativas, y enfoca problemas de México y América Latina.

Alejandra Jaramillo. Posdoctorante en el Departamento de Antropología de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Realizó sus estudios de Doctorado en Sociología en la Universidad de York, Reino Unido y la Maestría en Comunicación, en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). Es candidata a Investigadora Nacional por el Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente, es Profesora de Asignatura en la FES-Iztacala, UNAM, donde ha desarrollado cursos de Investigación Cualitativa para estudiantes de Medicina.

Patricio Juárez. Sociólogo por la Universidad Autónoma de Nuevo León y maestro en Estudios Culturales por El Colegio de la Frontera Norte. Actualmente es doctorante en antropología por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CDMX) y es miembro del grupo de investigación "Problemática Urbana: la danza en la frontera norte de México" (El Colef-UABC). Sus áreas de especialidad están relacionadas con las profesiones artísticas y los procesos de identificación profesional en torno a la danza contemporánea en México.

Ximena Manríquez. Maestra en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara. Su línea de investigación se centra en los Estudios Laborales con una perspectiva antropológica; actualmente, desarrolla una tesis doctoral sobre la cultura e identidad ocupacional de los tatuadores y las tatuadoras de estudios profesionales de la Ciudad de México. Con dicha investigación ganó el 9º Concurso de Tesis sobre Discriminación en la Ciudad de México del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, en el nivel Doctorado.

Hedald Tolentino. Socióloga, Maestra en Estudios Sociales en la línea de Estudios Laborales y Doctorante en Ciencias Sociales y Humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana. Profesora Asociada en el Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Especialista en estudios laborales y de género, profesiones creativas y metodologías mixtas.