

Proyecto “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”

Responsable: Dra. Rocío Guadarrama Olivera

Participantes: Rocío Guadarrama, María Bulloni, Liliana Petrilli , Guillermo Quiña, Marcos Roberto Pina y Hedald Tolentino

Registro: Aprobado mediante Acuerdo del Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades en su sesión CDCSH.190.20, de fecha 30 de octubre de 2020

INFORME ANUAL

Los objetivos de la investigación consisten en: 1) 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. 2) Mostrar las líneas de continuidad y las líneas de ruptura de este fenómeno a la luz de la pandemia. 3) Dar cuenta de la heterogeneidad del fenómeno a través de la comparación de casos en tres países: México, Argentina y Brasil. 4) 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.

Primera etapa: octubre de 2020- julio de 2021

La primera etapa estuvo centrada en 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 realizó una síntesis preliminar de los rasgos del sector cultural y de los subsectores estudiados en cada país, junto con el impacto de la pandemia en el empleo cultural y las respuestas de los creativos para reinventar sus actividades.

De este trabajo resultó un artículo académico y uno de divulgación.

El primer artículo analiza los efectos de la pandemia de Covid-19 sobre las formas complejas que adquiere la precariedad laboral en las respuestas de los trabajadores creativos y culturales. Para ello, se tomaron como referencia cinco casos seleccionados en la región latinoamericana, cuyo análisis conjuga una diversidad de miradas predominantemente cualitativas. Los resultados confirman la hipótesis acerca de la profundidad especial que tiene la crisis en las desigualdades intrínsecas de estos trabajadores, pero también muestran su capacidad individual y colectiva para adaptarse, resistir y proponer cambios. La referencia del artículo académico es la siguiente:

Guadarrama R., Bulloni, M., Petrilli , L., Quiña, G., Pina, R. y Tolentino, H. (2021). América Latina: trabajadores creativos y culturales en tiempos de pandemia, Revista Mexicana de Sociología 83, núm. especial (septiembre, 2021): 39-66.
DOI: <http://dx.doi.org/10.22201/iis.01882503p.2021.0.60168>

El artículo de divulgación buscó resaltar el devenir de la pandemia entre sectores culturales contrastantes, como los trabajadores de las artes escénicas (principalmente relacionados con la música y el teatro) y los de la industria cinematográfica en América Latina, y, para ser más precisos, en las tres economías culturales de mayor peso: Argentina, Brasil y México. Cabe resaltar, que fijamos nuestra atención en los trabajadores que se caracterizan por situaciones precarias identificadas por la eventualidad del vínculo laboral, expuestos al desempleo y a la desprotección social.

La referencia de este artículo se anota abajo:

Guadarrama R., Bulloni, M., Petrilli, L., Quiña, G., Pina, R. y Tolentino, H. 2021. El malestar de la cultura en tiempos de pandemia. Octubre 25. Puede consultarse en: https://pasolibre.grecu.mx/el-malestar-de-la-cultura-en-tiempos-de-pandemia/?fbclid=IwAR2pM-WnmV6fGrfY-KLCHvaTR6G4LS_GSgTBpCS4aVKUeusbjc_qkA-S9j4

Segunda etapa: 2022-2023

Para la planeación de la segunda etapa, se realizaron tres reuniones de seminario en el que se discutieron los lineamientos de la investigación, se planteó la revisión de fuentes estadísticas, la aplicación de una encuesta propia y el análisis de datos cuantitativos.

Los objetivos de esta etapa son:

a)

Formalización del Seminario Permanente Precariedad y heterogeneidad del trabajo cultural y artístico en América Latina mediante un convenio interinstitucional entre la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa, México; el Centro de Innovación de los Trabajadores, la Universidad Nacional Arturo Jauretche, y el Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio, Argentina; y la Universidad Estadual de Campinas, Brasil.

b)

Publicación del libro Los trabajadores de la cultura y el arte en América Latina, mediante un convenio interinstitucional y el apoyo de Clacso.

Coordinadores: Rocío Guadarrama Olivera, María Noel Bulloni Yaquina, Liliana Rolfsen Petrilli Segnini y Guillermo Quiña

Coautores: Rosa Estela García-Chanes, Alejandra Jaramillo, Marcos Roberto Mariano Pina, Hedald Tolentino Arellano

Índice analítico

Introducción

Rocío Guadarrama Olivera, María Noel Bulloni Yaquina, Liliana Rolfsen Petrilli Segnini y Guillermo Quiña

Motivos, seminario, alcances

Plan del libro

Presentación del capitulado

Primera Parte

El trabajo cultural en tiempos de pandemia

Cap. 1 La precariedad laboral en el sector cultural en América Latina. Tendencias y cambios.

Rocío Guadarrama

Antecedentes. La naturalización de la precariedad laboral en el siglo XXI

- Dimensiones de la precariedad en el trabajo artístico y cultural.
- Heterogeneidad. Particularidades.

El trabajo artístico y cultural en el contexto de la pandemia.

- Panorama mundial.
- La situación en América Latina (Unesco, OIT, Cepal). Reportes. Casos.
- Del confinamiento a las posibles salidas de la pandemia

Cap. 2 El marco institucional de la cultura

Alejandra Jaramillo y Rocío Guadarrama Olivera

Antecedentes. Marco institucional y normativo del sector cultural en América Latina. Argentina, Brasil, México.

- Ministerios
- Legislación general del sector cultural
- Políticas de fomento cultural
- Regulación (o ausencia de) laboral.
- Condiciones de seguridad social
- Situación fiscal: derechos de autor, impuestos

Programas de contención de los gobiernos centrales de Argentina, Brasil, México.

Programas específicos por sectores de interés (artistas escénicos, audiovisuales, otros).

Cap. 3 Los trabajadores de la cultura y las artes en América Latina. Clasificación y Registro estadístico.

Rosa Estela García-Chanes

Revisión crítica de las fuentes estadísticas: censos de población, encuestas de ocupación y empleo, cuentas satélites de la cultura. Argentina, Brasil, México

Valor económico de la cultura (2015-2020); la ocupación en actividades artísticas y culturales (2015-2022); el perfil sociodemográfico y sociolaboral de la población ocupada en el actividades artísticas antes de la pandemia; efecto de este fenómeno en la ocupación de este sector en relación a otros sectores y a la población ocupada en general.

Segunda Parte

Estudios de caso: Argentina, Brasil, México

Cap. 4 Caso Argentina

María Noel Bulloni Yaquina, Guillermo Quiña

Cap. 5 Caso Brasil

Liliana Rolfsen Petrilli Segnini, Marcos Roberto Mariano Pina

Cap. 6 Caso México

Rocío Guadarrama Olivera, Hedald Tolentino Arellano, Rosa Estela García-Chanes

Cap 7. Actores, negociaciones, organización y respuestas de los artistas. Estudio comparativo Argentina, Brasil, México

Capítulo colectivo

Conclusiones: Perspectivas hacia el futuro. Cambios y continuidades

Fuentes

Bibliografía

Imágenes: mapas, fotografías

Anexos

Autores

Rocío Guadarrama Olivera

Doctora en Ciencia Social con Especialidad en Sociología por El Colegio de

México. Departamento de Ciencias Sociales, Universidad Autónoma Metropolitana-Cuajimalpa. Temas de especialización: estudios del trabajo, arte y cultura; profesiones artísticas; territorio y trabajo. Vasco de Quiroga 4871, Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México.

María Noel Bulloni Yaquinta

Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Centro de Innovación de los Trabajadores, Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Temas de especialización: estudios del trabajo, relaciones laborales e industria audiovisual. Sarmiento 2058, CP1044, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Liliana Rolfsen Petrilli Segnini

Doctora en Ciencias Sociales por la Pontificia Universidad Católica de São Paulo. Universidad Estadual de Campinas. Temas de especialización: estudios del trabajo, trabajo artístico, relaciones de género y relaciones laborales. Ciudad Universitaria Zeferino Vaz, CEP 13083-970, Campinas-SP, Brasil.

Guillermo Quiña

Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio, Universidad Nacional de Río Negro. Temas de especialización: estudios sociales de la música, trabajo cultural e industrias creativas. Mitre 630, Bariloche (8400), Río Negro, Argentina.

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.

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.

Marcos Roberto Mariano Pina

Doctor en Sociología por la Universidade Federal de São Carlos. Temas de especialización: sociología del trabajo, con énfasis en el trabajo artístico y musical, y producción artística periférica.

Hedalid Tolentino Arellano

Maestra en Estudios Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana-

Iztapalapa. Departamento de Relaciones Sociales, uam-Xochimilco. Temas de especialización: estudios laborales y de género, profesiones creativas y metodologías mixtas. Calzada del Hueso 1100, Coapa, Villa Quietud, Coyoacán, 04960, Ciudad de México.