

Perspectivas históricas para el estudio del trabajo artístico en y desde América Latina

Karina Mauro Lía Sabrina Noguera

DOI 10.15517/es.v82i2.53404

Esta obra está bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Sin Obra Derivada

Perspectivas históricas para el estudio del trabajo artístico en y desde América Latina

Karina Mauro¹
CONICET - Universidad de Buenos Aires / EITyA / Universidad Nacional de las Artes
Buenos Aires, Argentina

Lía Sabrina Noguera²
CONICET-GIEP - Universidad Nacional de las Artes / ElTyA / Universidad de Buenos Aires
Buenos Aires, Argentina

El grupo de Estudios Interdisciplinarios sobre Trabajo y Artes (EITyA) cuenta con una trayectoria de más de ocho años en la investigación de las condiciones laborales y las relaciones de producción en los bienes y servicios que involucran el desempeño artístico. Si bien se encuentra radicado en el Instituto de Historia del Arte Argentino y Latinoamericano 'Luis Ordaz' de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (FFyL-UBA), EITyA reúne a investigadores e investigadoras con diversas trayectorias formativas y procedentes de distintas casas de estudio e instituciones científicas de Argentina y Uruguay. Entre ellas, podemos mencionar al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (FSOC-UBA), la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín (EIDAES-UNSAM), la

Investigadora adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Directora de EITyA (Estudios Interdisciplinarios sobre Trabajo y Artes). Profesora titular regular en la Universidad Nacional de las Artes (UNA). Profesora del Seminario Arte y Trabajo y del Seminario Teoría de la Actuación. Doctora en Historia y Teoría de las Artes por la Universidad de Buenos Aires (UBA). ORCID: 0000-0003-1156-2765. Correo electrónico: karinamauro@hotmail.com

² Investigadora asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Docente jefa de Trabajos Prácticos en el Departamento de Artes Dramáticas de la Universidad Nacional de las Artes y en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Doctora en Historia y Teoría de las Artes por la Universidad de Buenos Aires. ORCID: 0000-0002-0765-5160. Correo electrónico: liasabrinanoguera@gmail.com

Universidad Nacional de las Artes (UNA), la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), el Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES), la Universidad de la República (UDELAR) y la Universidad Argentina de la Empresa (UADE).

Desde 2014, EITyA ha abordado temáticas como el trabajo artístico como problema teórico y conceptual, la caracterización de los circuitos de producción, distribución, comercialización y consumo de bienes y servicios artísticos, y de los agentes que intervienen en ellos (con especial énfasis en el clivaje capital-trabajo en formas ambiguas o híbridas presentes en el ámbito autogestionado), los riesgos del trabajo y la prestación de seguros en la actividad artística, los derechos de participación para los artistas visuales, el rol de las premiaciones en el teatro autogestionado, las condiciones laborales de los artistas de radioteatro a mediados del siglo XX, la presencia de trabajadores del colectivo LGTBIQ en las artes y la cultura, la violencia de género y los procesos de feminización en el trabajo actoral, entre otras temáticas, tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en otras ciudades de la región (La Plata, San Miguel de Tucumán, San Salvador de Jujuy y Montevideo).

Habiendo dedicado diversas publicaciones colectivas al análisis de la situación de las y los artistas en tanto sujetos laborales en la época contemporánea, el presente dossier reúne investigaciones dedicadas a las formas de desempeño, los modos de organización y el posicionamiento en la sociedad de las personas que realizaron, en el pasado, producción simbólica material e inmaterial en Latinoamérica. Este dossier busca dar a conocer seis estudios que desde América Latina se han producido para abordar, desde una perspectiva histórica e interdisciplinaria, las relaciones entre arte y trabajo teniendo como corpus de análisis tanto sujetos y/o prácticas artísticas latinoamericanas como europeas en un arco temporal desde el siglo XVIII hasta mitad del siglo XX.

Asimismo, estos artículos fundamentan sus investigaciones en la revisión y estudio de archivos institucionales y personales, proponen originales corpus de trabajo en relación con la problemática que aquí se trata y evidencian cómo el trabajo con los archivos permite desnaturalizar el modo en el que las palabras, las cosas, las obras, las acciones, los discursos y otros medios se han producido (Glozman, 2021). Por ello, volver sobre el pasado de estas prácticas y estos sujetos en relación con el trabajo artístico que desarrollaron, tal como estas investigaciones lo proponen, permite reconstruir el entramado simbólico, económico, artístico y social de una geografía y un momento histórico determinado. A la vez, posibilita la materialización y visibilización de las condiciones de producción, la legislación y los diversos agentes e instituciones que se vincularon (o aún se vinculan) a esta problemática: historia, arte y trabajo.

Dado el carácter poco conocido de las investigaciones sobre la dimensión laboral de las artes, consideramos oportuno introducir someramente a las y los lectores en algunos avances realizados en nuestras investigaciones anteriores³, que contribuirán a comprender el alcance de las observaciones aquí realizadas. Aun tratándose de un campo de indagación recientemente constituido, la caracterización de las y los artistas como sujetos laborales ha ido apareciendo en diversas investigaciones en los últimos años⁴. Esto ha sucedido de la mano del proceso de reestructuración productiva iniciado en los años 70, debido a que el paulatino pasaje de un capitalismo industrial a uno con mayor énfasis en los servicios y el conocimiento ha generado que otros sectores del mundo de trabajo se enfrenten a situaciones similares a las que han padecido las y los artistas desde hace siglos como la informalidad, la estacionalidad, la polivalencia, la precarización y la feminización⁵.

Tomando algunos de esos aportes, hemos definido conceptualmente al desempeño artístico como un tipo de trabajo no clásico que posee rasgos artesanales y en el que lo adquirido en la formación o la experiencia previa se sopesan siempre con la situación concreta, dejando un gran margen a la improvisación. En este sentido, los mercados de

³ Entre los resultados publicados de forma colectiva, podemos citar los *dosieres* "Trabajo artístico y pandemia: precariedades estructurales, políticas públicas y estrategias de lxs trabajadorxs" (Mauro, 2022), "Trabajo y Artes" (Mauro, 2020a), "Condiciones laborales en las Artes y la Cultura" (Mauro, 2020b) y "Condiciones laborales de los trabajadores del espectáculo en Buenos Aires (1902–1955)" (Mauro, 2018).

Algunos debates en torno a la figura del artista como productor de mercancías se retrotraen hasta el célebre capítulo VI de *El Capital* de Karl Marx (2009), conocido como "inédito", y abren la discusión en torno al trabajo artístico como una labor productiva o improductiva. Otras reflexiones se han dirigido a la economía de la cultura (Baumol & Bowen, 1966; Blaug, 2001), a la caracterización del mercado del arte y de la historia de su conformación (Furió, 2000; Shiner, 2001; Graw, 2015), o al análisis de los diversos agentes que intervienen en el campo artístico y de las relaciones establecidas entre estos. Cabe destacar los trabajos de Howard Becker (2008) respecto de los mundos del arte, en los que caracteriza al artista como un sujeto que jamás trabaja solo, sino en cooperación dentro de una trama de labor conjunta con otros trabajadores; de Pierre-Michel Menger (1999, 2006), quien analiza los mercados de trabajo del arte; y de Enrique de la Garza Toledo (2009, 2018) respecto del concepto de trabajo no clásico, caracterizado por la subversión del espacio y tiempo propios del trabajo clásico, por la producción de símbolos y de emociones, y por la intervención del cliente, entre otros rasgos.

⁵ Tomamos las caracterizaciones realizadas por Julio César Neffa (2010a, 2010b) y Enrique de la Garza Toledo (2018) de estos conceptos.

trabajo artístico se encuentran fuertemente influenciados por cualidades distintivas y no estrictamente reproducibles de las y los trabajadores. Todos estos aspectos, sumados a la extrema aleatoriedad de la demanda, dificultan la regulación y cualquier otro tipo de intervención de instancias externas al hecho artístico mismo. Esta impenetrabilidad es quizá uno de los motivos por los que las herramientas conceptuales propias de los estudios del trabajo se adaptan dificultosamente al análisis del desempeño artístico, así como también que existan tan pocas investigaciones que se hayan centrado en elaborar otras nuevas, específicas para tal fin.

Consideramos que, para ello, es necesario caracterizar a las distintas culturas de trabajo artístico en función de las diversas disciplinas, circuitos y medios de producción, distribución y consumo. Cada uno de ellos posee sus propios agentes (artistas, técnicos, productores, dueños de sala, marchantes, galeristas, críticos, órganos de difusión, público, docentes, instituciones de formación, sindicatos, sociedades de gestión de derechos intelectuales y/o conexos, cámaras empresariales, entre otros) que deben ser caracterizados en función de sus rasgos particulares y de las relaciones que establecen entre sí y con el Estado. Es a partir de estos agentes, vínculos e imaginarios que pueden comprenderse las relaciones que se establecen entre capital y trabajo en cada una de las disciplinas y los circuitos artísticos.

En el mundo del arte, estas distan de ser explícitas o claras, por lo que uno de los mayores objetivos de la tarea investigativa consiste en desentrañar cómo se genera la plusvalía en las actividades artísticas y qué agentes se la apropian; cuáles son las tensiones que se producen en el asalariamiento de las y los trabajadores de las artes (Bayardo, 1990); por qué la gratuidad del trabajo se vuelve inaceptable en un circuito pero no en otro; cuándo la falta de remuneración comienza a percibirse como problema y por qué; y cuáles son los obstáculos que los propios artistas encuentran a la hora de pensar otras formas de distribución de los recursos y de organización de la actividad. Otros aspectos fundamentales a tener en cuenta en una reflexión de estas características son los procesos de auto-precarización de los artistas (Lorey, 2008), así como las dificultades para la asunción de una identidad laboral que se percibe como contrapuesta y desmerecedora de la artística.

Asimismo, el trabajo artístico se caracteriza por producir bienes y servicios cuyo principal rasgo es su carácter simbólico. Estos símbolos pueden ser objetivados o tangibles, o subjetivados, es decir, inmateriales. Esto nos conduce a la caracterización de dos tipos de figura de artista o de trabajador o trabajadora de las artes. Por un lado, nos encontramos con la idea, un tanto romántica, del creador solitario de un producto que luego intenta colocar

en el mercado de bienes artísticos, dado que se trata de obras tangibles y/o susceptibles de reportar ingresos por ventas y propiedad intelectual. En esta tipología, podemos ubicar a las y los artistas visuales, los creadores literarios y los compositores, que, curiosamente, son las figuras de artista más legitimadas en la sociedad, cuya autoría es atribuida sin ambigüedades y cuyo desempeño se asimila al de las profesiones liberales. Es por ello que la mayor parte de los agrupamientos existentes se vinculan con la protección de sus derechos de propiedad intelectual, pero no con las condiciones de trabajo, que se supone que estos artistas se dan a sí mismos de manera independiente y autónoma.

Por otro lado, debemos mencionar a aquellos artistas cuya obra depende exclusivamente del encuentro con el espectador debido a su carácter performativo: actores, actrices, bailarinas y bailarines, intérpretes musicales (tanto cantantes como instrumentistas), artistas de variedades, circo, murga, etcétera. El carácter eminentemente colectivo y público de este trabajo, además de que se desarrolla en un espacio-tiempo determinado, obliga a estos artistas a dirigirse al mercado de trabajo artístico y genera que las formas de contratación y las condiciones en la que se desempeñan se tornen ostensibles, caracterizadas por la discontinuidad, la estacionalidad y el pluriempleo.

Es necesario destacar que, en los dos grupos caracterizados, el ejercicio de la docencia es, muchas veces, la principal fuente de ingresos o el desempeño laboral que propicia un estipendio más estable y continuo que el artístico. Este es un punto doblemente significativo. En primer término, porque la identificación con la tarea artística suele primar sobre la docente, aun cuando esta última implique la más importante fuente de ingresos. En segundo lugar, porque la mayor parte de la docencia de las artes se produce de manera no registrada, a través de cursos, talleres y clases particulares en espacios alquilados o en el propio domicilio.

Estos son algunos de los problemas y las preguntas que guían la investigación cuyos resultados parciales compartimos en este *dossier*, y que esperamos que contribuyan a fortalecer un campo de indagación incipiente, en el que las voces de las y los investigadores son tan necesarias como la de los propios artistas. Como siempre lo mencionamos en todas las publicaciones colectivas de EITyA, es vital para esta investigación el intercambio de nuestros avances en reuniones científicas de carácter nacional e internacional, vinculadas con el mundo del trabajo, la antropología, la sociología, la economía, la historia, el cooperativismo y el sindicalismo, además del propio ámbito de los estudios de las artes. Estas experiencias han contribuido y contribuyen a ampliar, revisar y reforzar nuestras hipótesis, por lo que estamos muy agradecidos con los comentarios y aportes recibidos de parte de las

y los colegas investigadores y artistas. Por último, EITyA agradece a la Universidad de Buenos Aires, que financió esta investigación, así como a *Escena. Revista de las artes*, especialmente al Dr. Bértold Salas Murillo y al B.A., B.Sc. Marco A. Arroyo-Mata, por brindarnos generosamente el espacio para esta publicación, y por la cuidada y respetuosa edición del presente *dossier*.

Referencias

- Baumol, W., & Bowen, W. (1966). *Performing Arts: The Economic Dilemma*. New York, United States: Twentieth Century Fund.
- Bayardo, R. (1990). La tradición teatral independiente y las tensiones del asalariamiento. *Cuadernos de Teatro, 8,* 35-40.
- Becker, H. (2008). Los mundos del arte. Sociología del trabajo artístico. Bernal, Argentina: Ediciones UNQ.
- Blaug, M. (2001). Where are we now on cultural economics. *Journal of Economic Survey,* 15(2), 123-143.
- de la Garza Toledo, E. (2009). Hacia un concepto ampliado de trabajo. En J.C. Neffa, E. de la Garza Toledo, & L. Muñiz Terra (Eds.), *Trabajo, empleo, calificaciones profesionales, relaciones de trabajo e identidades laborales* (pp. 111-140). Buenos Aires, Argentina: Centro Argentino de Información Científica y Tecnológica.
- de la Garza Toledo, E. (2018). La polémica sobre la nueva informalidad y la precarización. En D. Julián Vejar (Ed.), *Precariedades del trabajo en América Latina* (pp. 9-18). Santiago, Chile: RIL Editores Ediciones de la UC de Temuco.
- Furió, V. (2000). Sociología del arte. Madrid, España: Cátedra.
- Glozman, M. (2021, 16 de septiembre). *Archivos, Memorias y Afectos. Mesa redonda delBicentenario de la UBA en el marco de los 100 años del Teatro Nacional Cervantes* [archivo de video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=y7ZjsUqhjfl&ab_channel=FILOUBA
- Graw, I. (2015). ¿Cuánto vale el arte? Mercado, especulación y cultura de la celebridad. Buenos Aires, Argentina: Mardulce.

- Lorey, I. (2008). Gubernamentalidad y precarización de sí. Sobre la normalización de los productores y productoras culturales. En Traficantes de sueños (Eds.), *Producción cultural y prácticas instituyentes* (pp. 57-78). Madrid, España: Queimada Gráficas.
- Mauro, K. (Coord.). (2018). Condiciones laborales de los trabajadores del espectáculo en Buenos Aires (1902–1955). *telondefondo. Revista de Teoría y Crítica Teatral, 27*, 108-258.
- Mauro, K. (Coord.). (2020a). Trabajo y artes. Revista Latinoamericana de Antropología del Trabajo, 4(8).
- Mauro, K. (Coord.). (2020b). Condiciones laborales en las Artes y la Cultura. telondefondo. Revista de Teoría y Crítica Teatral, 31, 109-185.
- Mauro, K. (Coord.). (2022). Trabajo artístico y pandemia: precariedades estructurales, políticas públicas y estrategias de lxs trabajadorxs. *Trabajo y Sociedad. Sociología del trabajo- Estudios culturales- Narrativas sociológicas y literarias, XXIII*(38), 119-197.
- Marx, K. (2009). Capítulo VI, inédito. Resultados del proceso inmediato de producción. En K. Marx (Ed.), *El Capital. Tomo I, Libro Primero. El proceso de producción del capital* (pp. 241-254). Ciudad de México, México: Siglo XXI.
- Menger, P. (1999). Artistic labor markets and careers. *Annual Review of Sociology, 25*, 541-574.
- Menger, P. (2006). Artistic Labor Markets: Contingent Work, Excess Supply and Occupational Risk Management. En V. Ginsburgh, & D. Throsby (Eds.), *Handbook of the Economics of Art and Culture* (pp. 762-811). North Holland, Netherlands: Elsevier.
- Neffa, J.C. (2010a). Naturaleza y significación del trabajo/empleo precario. En M. Busso, & P. Pérez (Eds.), *La corrosión del trabajo. Estudios sobre la informalidad y precariedad laboral* (pp. 17-50). Buenos Aires, Argentina: Miño Dávila / CEIL PIETTE-CONICET.
- Neffa, J.C. (2010b). El trabajo no registrado como modalidad límite de la precariedad. En M. Busso, & P. Pérez (Eds.), *La corrosión del trabajo. Estudios sobre la informalidad y precariedad laboral* (pp. 51-77). Buenos Aires, Argentina: Miño Dávila / CEIL PIETTE-CONICET.
- Shiner, L. (2001). La invención del arte. Buenos Aires, Argentina: Paidós.