

Arte es Trabajo. Dispositivo Artivista para profesionalizar el campo laboral artístico. Un relato de experiencia desde su creación

Rosalba Zoccali^(*)

Resumen: Arte es Trabajo fue ideado como un Dispositivo Artivista de formación profesional en materia legal, económica y organizacional para artistas, trabajadores de la cultura y oficios conexos. A casi dos años de su creación, presenta experiencias concretas sobre cómo, en algunos casos y usando ciertas herramientas, la práctica artística puede comenzar a tomar distancia de la precariedad. La precariedad laboral en el ámbito artístico se debe a varios factores de carácter económico y social, y en parte, a la falta de formación de los propios artistas, en herramientas que les permitan monetizar, proteger y organizar su trabajo creativo. El artista es el primer agente de la cadena de producción que debe estar formado en materia económica, legal y organizacional para poder vincularse como trabajador independiente, con otros agentes de la cadena de producción y poder reconocer y negociar, estándares comerciales/laborales acordes a una relación profesional justa, equilibrada y satisfactoria para todas las partes intervinientes. La propuesta es innovadora, ya que es una propuesta de gestión cultural que se enfoca en las condiciones de producción de los artistas como trabajadores independientes. La experiencia recogida demuestra que esta formación cubre un nicho de necesidad que es transversal a todas las disciplinas artísticas, ya que la problemática común de los productores artísticos a nivel nacional y regional es, no haber recibido formación a fin de desarrollar lo que en economía se denomina “el yo económico” que se sintetiza en la capacidad de desenvolverse como un empresario de su propia actividad, y así poder complementarlo con sus “yo artistas”.

Palabras clave: Arte - Artivismo - Profesionalizar - Campo Artístico - Experiencia laboral

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 374]

---

^(*) Licenciada en Artes Visuales por la Universidad Nacional de La Plata. Abogada por la Universidad de Buenos Aires. Fundadora y formadora en *Arte es Trabajo*.

Introducción

Arte es Trabajo fue ideado como un Dispositivo Artivista de formación profesional en materia legal, económica y organizacional para artistas, trabajadores de la cultura y oficios conexos. A casi dos años de su creación, presenta experiencias concretas sobre cómo, en algunos casos y usando ciertas herramientas, la práctica artística puede comenzar a tomar distancia de la precariedad. Antes de comenzar quisiera contextualizar la propuesta, en el marco de mi posicionamiento respecto a la temática. Soy artista escenógrafa egresada de la Licenciatura en Artes Visuales de la Facultad de Artes (UNLP) y soy abogada formada en estudios jurídicos de primera línea orientados al ecosistema empresarial corporativo. Cuando comencé mi experiencia laboral en el campo artístico, surgieron interrogantes: ¿Por qué la mayoría de los artistas tienen otra fuente de ingresos para poder producir? ¿Quién vive de su producción artística? ¿Si en el campo laboral del Derecho existen buenas prácticas profesionales, por qué en el campo laboral del Arte no? ¿Por qué un abogado sabe cuánto cobrar por su trabajo y un artista no sólo desconoce, sino que entra en pánico cuando tiene que comunicar el precio de su trabajo? A partir de esto comencé un proceso de entrevistas a colegas artistas, con el propósito de entender a qué se debe la falta de perspectiva laboral en la abrumadora mayoría. Uno de los denominadores comunes en sus relatos, fue la ausencia de autopercepción como trabajadores. Y quien no se percibe como trabajador, no puede entender su actividad en términos de producción y trabajo, por ende, no puede como mínimo, cobrar por ella.

Sin explayarme sobre éste tema, quisiera mencionar que me he apoyado en numerosas investigaciones sobre las condiciones de producción en las artes, y todas coinciden en revisar la génesis del sistema artístico occidental que nos ha sido heredado en América. Así, Mariela del Negro¹, señala que la revisión histórica del concepto de artista visual y su obra, nos expone a un complejo imaginario que naturaliza a un creador idealizado en el que su trabajo y producto artístico parecen negar aspectos comerciales y retributivos. Considerado un trabajo invaluable, inmaterial y espiritual, con el transcurso del tiempo, esta idea no hizo otra cosa que relegar la figura del artista profesional y sus condiciones laborales. También se ha puesto foco en la construcción histórica del mito del artista como resultado de una gran fractura entre el artista y el artesano. De tal forma que los atributos poéticos (genio, inspiración, innovación, libertad) fueron adscritos al primero y los mecánicos (normas, imitación, servicio) al segundo. Esta fractura generó, en términos del producto, que lo importante para el trabajo del artista sea una obra cuyas cualidades aludan a un placer estético, en tanto que, el del artesano se trate de piezas que sean reproducibles y atiendan a necesidades materiales más que estéticas. Lo anterior cobra relevancia porque impacta en que los artistas se autoperciban como un colectivo ajeno a la problemática de cómo obtener medios de subsistencia mediante su trabajo. Esto ha sido sistemáticamente invisibilizado, merced a un movimiento de (auto) separación del resto de los trabajadores -que ubica su génesis precisamente en esa fractura entre artistas y artesanos-, al punto de que los artistas muchas veces no se reconocen como tales, sino como un colectivo que está por encima de las demandas materiales.

En ésta primera investigación pude entonces identificar que la precariedad laboral en el ámbito artístico se debe en parte, a éste primer factor de carácter histórico y social, que impacta en los propios artistas en autoexcluirse como trabajadores, en la propia institución artística que no los considera trabajadores, y agrego, en las instituciones educativas que no brindan formación en herramientas que les permitan monetizar, proteger y organizar su trabajo creativo.

Este contexto, y mi praxis en ambos campos laborales me motorizaron a sistematizar herramientas que provienen tanto del campo del derecho, como de la economía, de las finanzas, de los procesos organizacionales, de la sociología del arte y a crear Arte ES Trabajo, el primer espacio formativo profesional para artistas de todas las disciplinas del arte, trabajadores de la cultura y oficios conexos. Los objetivos trazados fueron: (i) brindar herramientas para monetizar, proteger y organizar su profesión artística como trabajadores independientes (ii) difundir buenas prácticas laborales/comerciales que profesionalicen el campo laboral artístico (iii) contribuir a la profesionalización del campo laboral artístico. Para implementarlo diseñe un programa de formación de 4 módulos que contiene temas transversales a todas las disciplinas artísticas, a saber 1. Autopercepción como Trabajadores 2. Cotización Integral y Presupuesto 3. Negociación de condiciones de producción 4. Herramientas contractuales para organizar relaciones colaborativas de producción. El abordaje de los temas es teórico práctico, desde un kit de herramientas listas para aplicar, exposición de casos y ejemplos, y especialmente las problemáticas que traen los participantes. La formación fue impartida en universidades nacionales de Argentina, para asociaciones y colectivos de arte en Argentina y Latinoamérica y para más de 400 alumnos a través de su cuenta de instagram @arte.es.trabajo². Pero quisiera detenerme en dos experiencias concretas:

La primera, es la formación que impartí para el Colectivo de Trabajadoras Técnicas del Carnaval Uruguayo, a partir de la cual no solo aprendieron a cotizar, presupuestar y negociar sus condiciones comerciales sino que comprendieron cuáles son las distintas figuras contractuales que podrían implementar para formalizar sus relaciones comerciales con los organizadores del Carnaval, en condiciones equitativas para todas las partes involucradas.

La segunda experiencia significativa de Arte Es Trabajo, se dió cuando en 2022 fué seleccionada y subsidiada por el Fondo Nacional de las Artes. Esto posibilitó que la formación pueda ser impartida a 150 artistas provenientes de las artes visuales, audiovisuales, escénicas y musicales. Debido a la gran cantidad de asistentes y correspondencias geográficas, se impartieron los 4 módulos de la formación en formato virtual por plataforma zoom, pero a fin de hacer un seguimiento más eficaz de cada artista, realice tres ediciones de la misma formación, durante abril, mayo y junio del 2022. La asistencia fue casi del 100% en todos los casos. Trabajamos en primer lugar, una problemática común de los productores artísticos a nivel nacional y regional que es, no haber recibido formación a fin de desarrollar lo que en economía se denomina “*el yo económico*” que se sintetiza en la capacidad de desenvolverse como emprendedores y trabajadores independientes de su propia actividad, y así poder complementar este “yo económico” con sus “yo artistas”. En todos los casos,

llegaban a la formación con la firme creencia de que no son trabajadores -tal como se desprende de la génesis del sistema del arte que mencioné al inicio- motivo por el cual brindé un espacio mucho más amplio en términos cualitativos y temporales, para que los asistentes pusieran primero identificar cuáles eran sus productos/servicios, para recién poder pasar a herramientas más técnicas como cotización, presupuestación, contratos, etc. Para sorpresa de los artistas, poder salir de la abstracción de lo simbólico que impregna a la actividad artística, y pensarlo en términos de producción y trabajo, les allanó mucho más fácilmente el camino para organizarlo, cuantificarlo, negociarlo, protegerlo con las herramientas disponibles que hay para eso. En palabras de los propios participantes:

“Las explicaciones, material y ejercicios me fueron super útiles para rever cómo me estaba manejando con mi producción y pensar posibilidades de mejoras”. “Me ayudó a derribar mitos personales, de creer que nunca podré vivir del arte, y me ayudó a comprender que haciendo valer mi trabajo cuido el trabajo de los demás. Entre todos tenemos que “educar” al consumidor en comprender que el arte no es sólo la materia prima transformada sino también el diseño, las horas de estudio y trabajo. Los dos módulos siguientes me sirvieron para poder aplicar y argumentar lo expuesto en el párrafo anterior. ¡Me pareció clave el cálculo del costo de la hora! Y También cotizar para cada tipo de producto/ servicio que brindo. Otro concepto clave que me llevo es la elección estratégica de los trabajos que acepto y el tomar los distintos mitos del artista como estrategia competitiva, cuando detecte la oportunidad. Creo que esta capacitación es CLAVE, debería darse en talleres, escuelas y universidades “. “Sería extremadamente necesario(va subrayado y todo) que en las carreras universitarias artísticas se enseñaran éstas herramientas. Se da mucha formación teórica y técnica pero no hay una bajada práctica en cuanto al trabajo artístico como actividad económica y de las posibilidades reales del artista como trabajador que puede cobrar y vivir de su trabajo. Tampoco se da formación de todas las cuestiones legales que tocan el trabajo artístico.” “Aparte de las herramientas que se proveen, es un muy buen ejercicio de pensarse a uno mismo y pensar su trabajo. A mí me sirvió mucho para reever situaciones laborales del pasado que no resultaron y entender que cosas fallaron y cómo mejorar en situaciones similares en el futuro”.

Varias conclusiones en proceso de decantación puedo extraer de las experiencias que ha recogido Arte ES Trabajo hasta ahora. Digo decantación pues en su carácter de dispositivo artivista en pos de la contribución a un campo laboral más equilibrado para los y las artistas, va mutando y alimentándose de tales experiencias.

Creo en primer lugar, muy convincentemente, que la propuesta es innovadora, ya que es una propuesta de gestión cultural que se enfoca en las condiciones de producción de los artistas como productores independientes y no existe casi formación al respecto, ni en espacios públicos ni privados.

También que el artista es el primer agente de la cadena de producción que debe estar formado en materia económica, legal y organizacional para poder vincularse como trabajador independiente, con otros agentes de la cadena de producción y poder reconocer y negociar, estándares comerciales/laborales acordes a una relación profesional justa, equilibrada y satisfactoria para todas las partes intervinientes.

Por último, que hay gran interés en el medio artístico -debido a que profesionaliza su trabajo- pero en la mayoría de los casos, los interesados que consultan, no cuentan con recursos excedentes para invertir en este tipo de educación. Mucho más aún, después de la pandemia COVID19 que ha dejado más vulnerada a la comunidad artística. Este proyecto, se ha podido llevar a cabo, en las instituciones y asociaciones mencionadas al inicio, porque lo han subsidiado y ha resultado gratuito para los participantes. O por que yo misma lo he subsidiado con mi tiempo de trabajo y recursos. Durante 2022, instituciones que se han acercado a mí para poder subsidiarlo, no cuentan con presupuesto y deciden posponerlo indefinidamente.

Notas

1. Delnegro, Mariela. (2020). *Las condiciones laborales y de producción en las Artes Visuales*. Algunas reflexiones sobre el “Derecho de Participación”. Buenos Aires: Revista Latinoamericana de Antropología del Trabajo N0.8 Septiembre 2020.
2. Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO), Universidad Nacional de la PLata (UNLP), Trabajadores Argentinos del Arte Flamenco (TAF), Dirección de Cultura de Ituzaingó, Industrias Culturales de Berazategui, Colectivo de Artistas Cuarto Colorado, Trabajadoras Técnicas del Carnaval Uruguayo, Espacio Fotográfico Marcelo Gurruchaga, Colectivo de Danza Mendoza, Foro de Creatividad Solidaria Universidad de Palermo, Congreso de Derechos Culturales UNLP, Encuentro de Productores Culturales 2022, Universidad Nacional de Río Negro, Universidad Católica de Montevideo. Además, fue impartido en forma virtual a más de 500 alumnos a través de su cuenta de instagram @arte.es.trabajo.

Referencias bibliográficas

- Bourdieu, P. (1995), *Las reglas del arte: génesis y estructura del campo literario*, Barcelona: Anagrama.
- Bourdieu, P. (1997), *Razones prácticas sobre la teoría de la acción*, Barcelona: Anagrama.
- Bourdieu, P. (2003), *El amor al arte. Los museos europeos y su público*, Barcelona: Paidós.
- Bourdieu, P. (2014). *El sentido social del gusto*. Elementos para una sociología de la cultura, Buenos Aires: Siglo XXI.

Delnegro, Mariela. (2020). *Las condiciones laborales y de producción en las Artes Visuales. Algunas reflexiones sobre el "Derecho de Participación"*. Buenos Aires: Revista Latinoamericana de Antropología del Trabajo N0. 8 Septiembre 2020.

Abstract: Art is Work was conceived as an Artivist Device for professional training in legal, economic and organizational matters for artists, cultural workers and related trades. Almost two years after its creation, it presents concrete experiences on how, in some cases and using certain tools, artistic practice can begin to distance itself from precariousness. Job insecurity in the artistic field is due to several factors of an economic and social nature, and in part, to the lack of training of the artists themselves, in tools that allow them to monetize, protect and organize their creative work. The artist is the first agent in the production chain who must be trained in economic, legal and organizational matters to be able to link up as an independent worker with other agents in the production chain and to be able to recognize and negotiate commercial/labor standards according to a fair, balanced and satisfactory professional relationship for all parties involved. The proposal is innovative, since it is a cultural management proposal that focuses on the production conditions of artists as independent workers. The experience gathered shows that this training covers a need niche that is transversal to all artistic disciplines, since the common problem of artistic producers at a national and regional level is not having received training in order to develop what in economics is called "the economic self" that is synthesized in the ability to function as an entrepreneur of his own activity, and thus be able to complement it with his "I artists".

Keyword: Art - Artivism - Professionalize - Artistic Field - Work experience

Resumo: Arte é Trabalho foi concebido como um Dispositivo Ativista para a formação profissional em questões jurídicas, econômicas e organizacionais para artistas, trabalhadores culturais e ofícios afins. Quase dois anos após a sua criação, apresenta experiências concretas sobre como, em alguns casos e com recurso a determinados instrumentos, a prática artística pode começar a distanciar-se da precariedade. A precariedade laboral no campo artístico deve-se a vários fatores de índole econômica e social, e em parte, à falta de formação dos próprios artistas, em ferramentas que lhes permitam rentabilizar, proteger e organizar o seu trabalho criativo. O artista é o primeiro agente da cadeia produtiva que deve ser capacitado em questões econômicas, jurídicas e organizacionais para poder se relacionar como trabalhador autônomo com os demais agentes da cadeia produtiva e poder reconhecer e negociar normas comerciais/trabalhistas de acordo com uma relação profissional justa, equilibrada e satisfatória para todas as partes envolvidas. A proposta é inovadora, pois é uma proposta de gestão cultural que tem como foco as condições de produção dos artistas como trabalhadores autônomos. A experiência recolhida mostra que esta formação abrange um nicho de necessidades transversal a todas as disciplinas artísticas, uma vez que o problema comum dá produtores artísticos a nível nacional e regional não tem recebido formação para desenvolver o que em economia se chama "o eu

económico” que se sintetiza na capacidade de funcionar como empresário da sua própria actividade, podendo assim complementá-la com seus “eus artistas”.

Palavras chave: Arte - Artivismo - Profissionalizar - Campo Artístico - Experiência de trabalho

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por su autor]
