

Comparativo nacional del campo laboral musical: Caso de estudio egresados del Centro de Estudios de Jazz Xalapa

Morales Herrera, Yarai
Universidad Veracruzana, México
yamorales@uv.mx

Resumen – La cultura y las artes es un medio para difundir un mensaje, esta ocasión es el turno de los músicos, con la finalidad de valorar la profesionalización de este sector, se hace una propuesta educativa desde un análisis interno de una colaboradora de la Universidad Veracruzana.

Palabras clave: músico; economías de aglomeración; industria cultural;

Abstract – The culture and the arts is a way to spread a message, this occasion is the turn of the musicians, with the purpose of assessing the professionalization of this sector, an educational proposal is made from the internal perspective of a collaborator of the Universidad Veracruzana.

Keywords: musician; the economies of agglomeration; cultural industry;

ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA EMPLEABILIDAD DE LOS MÚSICOS A NIVEL NACIONAL

La música es un servicio creativo de recreación, pertenece a la industria creativa, termino otorgado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO); son aquellos sectores de actividad organizada que tienen como objetivo principal la producción o la reproducción, la promoción, la difusión y/o la comercialización de bienes y servicios y actividades de contenido cultural, artístico o patrimonial” (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2016). Este enfoque es generador de empleo, promotor de la cultura, las artes y detonan el desarrollo local.

En la vida de los mexicanos, la música forma parte de la cotidianidad de nuestra cultura, esto tiene una relación directa con la historia, geografía, tradiciones, gastronomía, costumbres y fiestas.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) (2014), en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), la población ocupada en ese año en la profesión de músico fue de 126,000 personas, este dato representa el 0.3% de la población ocupada del país, de los cuales 92.6% son hombres y solo el 7.4% mujeres, esto evidencia la falta de empoderamiento de las mujeres en el sector musical.

Sin embargo para ser un músico se requiere talento, disciplina, contar con atributos de afinación, sentido auditivo y la curiosidad constante de aprender, por esta razón la profesionalización del músico es una carrera en ascenso, esta aseveración se hace por la creación de escuelas de música, ya que, a nivel superior la oferta educativa incremento en los años 2012 y 2013,

identificándose 50 centros de enseñanza en el país, entre ellos, universidades, conservatorios, escuelas de música y colegios; cabe señalar que estaban inscritos 8,120 estudiantes de los cuales de cada 100 matriculados, 60 estaban concentrados en CDMX, Puebla, Nuevo León, Veracruz y Chihuahua.

En la distribución por nivel de escolaridad se tiene que: por cada 100 músicos, 33 tienen aprobado la primaria, 36 secundaria, 18 nivel medio superior y solo 12 el nivel superior, cifra que alienta los estudiantes a seguir desarrollando sus habilidades para una mejor remuneración.

Los músicos se emplean en el sector terciario (comercio, restaurantes, y servicios de alojamiento, transportes y servicios profesionales).

Respecto al sector de los servicios, los músicos por cada 100, solo 81 trabajan por su cuenta en hogares y de manera informal, 13 se ocupan en empresas - negocios y 6 en instituciones (95% públicas y 5% privadas).

En la misma encuesta de la ONOE, en el apartado de posición en el trabajo de cada 100 músicos, 11 son empleadores, 51 son subordinados - remunerados y 37 trabajan como independientes.

El salario tiene una correlación con las horas de trabajo, es decir en promedio a la semana trabajan los músicos 22.3h., ganando en promedio \$86.1 pesos la hora trabajada, sin embargo, los músicos que son empleadores ganan la hora \$97 Pesos y los que menos ganan son los trabajadores subordinados \$77.

Otro dato importante es que 61 de 100 músicos perciben de uno a tres salarios mínimos, 15 de cada 100 perciben de tres a cinco salarios mínimos y 9 de 100 reciben más de cinco salarios mínimos.

Un dato que no contempla la encuesta son los músicos que aceptan el hueso (tocada, presentación artística) sin cobrar, con el afán de promocionarse, los músicos invierten tiempo al ensañar, al trasladarse al lugar y un esfuerzo significativo por intentar sobre salir, ya que son horas de trabajo sin re-

cibir remuneración económica; lo que se tendría que ponderar sería el beneficio (promoción) a percibir, si realmente va dirigido a su mercado meta o aporte un beneficio directo. Esto solo fomenta la competitividad de bajo costo, sin profesionalización y otorgar atributos al "contratante".

XALAPA, UNA INDUSTRIA CULTURAL AGLOMERADA

Xalapa, Veracruz, es considerada por el padre de la geografía moderna universal Alexander Von Humboldt como la ciudad de las Flores, en el año 1804 (Rossainzz, 2017), pero fue hasta la creación de la Normal Veracruzana y la Universidad Veracruzana que propiciaron la denominación de Atenas Veracruzana, difusora de la cultura y las artes en el siglo XX (Beltrán, 2005).

De acuerdo con Plan Municipal de Desarrollo (PMD) de Xalapa (H. Ayuntamiento Constitucional de Xalapa, 2018), en el apartado de cultura menciona que el municipio cuenta con diferentes recintos culturales, para promover y difundir las expresiones y actividades artísticas.

A cargo de la dirección de Desarrollo Social se cuenta con los siguientes recintos culturales:

- Centro Recreativo Xalapeño,
- Iniciativa Municipal de Arte y Cultura, IMAC,
- Teatro J.J Herrera,
- Museo Casa Xalapa (MUXA),
- Taller de Arte Popular (TAP),
- Plaza Xallitic,
- Plaza Lerdo (plaza Regina),
- Explanada Central del parque Juárez,
- Foro Flotante del Paseo de los Lagos.

Otros espacios del ayuntamiento:

- Vecindario artesanal de artes y oficios Patio Muñoz,
- Foro Francisco Beverido,
- Foro los Tecajetes,
- Plaza San José,
- Explanada del Antiguo Panteón Xalapeño,
- Explanada de los Sauces,
- Foro abierto Macuiltepetl,
- Foro Abierto de la Buenavista,
- Kiosko de los Berros,
- Plazuela Manuel Maples Arce.

Recintos del IVEC:

- Teatro Ignacio de la Llave,
- Ágora de la ciudad,
- Galería de Arte Contemporáneo GAC,
- Jardín de las Esculturas,
- Pinacoteca Diego Rivera.

Los espacios que se enunciaron la mayoría son otorgados para la promoción del arte y la cultura de forma gratuita, a cambio solicitan presentaciones artísticas sin remuneración, taquilla compartida en caso de cobrar el evento o insumos de limpieza a cambio del espacio. El intercambio lo efectúan con la finalidad de cumplir con las actividades sustantivas del recinto.

La situación de los recintos, buscan la promoción de la cultura y las artes, pero no se ve la rentabilidad del espacio, ya que necesita mantenimiento, pintura, techado, equipamiento en luz y sonido, al igual que equipamiento técnico, pero mantienen medidas asistencialistas, De acuerdo con Marshall (1949), vivimos en un estado paternalista, acostumbrados a que las instituciones gubernamentales sean las benefactoras de la demanda en la sociedad, esto brinda al individuo el atributo de la plenitud; en un principio aplicar este tipo de política apoya sin embargo se debe buscar el ejercicio activo de la responsabilidad y virtud hacia la ciudadanía.

Lo anterior evita la sostenibilidad de los proyectos artísticos, ya que, en un principio del artículo se analizaba la falta de pago para los músicos, los recitos con necesidades de infraestructura y mantenimiento hacen ver a la cultura precaria para todos, sin embargo, siempre implica una inversión realizar presentaciones artísticas ya que, alguien está amortizando la inversión para generar entretenimiento para el público.

Por otra parte, de acuerdo con el INEGI (2014), el estado con mayor número de profesionalización de músicos lo tiene CDMX, segundo Puebla, tercero Nuevo León y cuarto lugar Veracruz, siendo la capital del estado Xalapa, con mayor número de escuelas con licenciaturas en música por enunciar algunos, la Facultad de Música U.V., el Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz, el Centro de Estudios de Jazz, entre otros.

Acorde a la localización de estos espacios, se encuentran de forma irregular en un mismo territorio, se concentran en una determinada área con la finalidad de aprovechar los beneficios que surgen de localizarse con empresas del mismo ru-

bro, esto se le conoce como economía de aglomeración (Morales, Y., 2017). Los beneficios están relacionados con el mejor aprovechamiento de las economías de escala.

Con base en lo anterior, las economías de localización hacen referencia a la aparición de reducciones en los costos y mejoras en la producción cuando las empresas que pertenecen a sectores relacionados se sitúan cerca unas de otras, generando ventajas de tres tipos: la disponibilidad de mano de obra calificada, la difusión de conocimiento y la disposición de bienes.

Al mismo tiempo facilita la aparición de un mercado de trabajadores calificados más amplio y flexible, en el que los costos son más bajos para los microempresarios. Por último, la concentración de empresas de un sector favorece la localización de sus proveedores especializados en el entorno cercano.

Xalapa genera la cuarta producción a nivel nacional de músicos, situación que hace que genere, una mayor oferta sobre la producción de

músicos, arreglistas, composiciones, etc., pero la demanda en el territorio es pequeña, siendo una necesidad buscar nuevos espacios en otros estados incluso exportando el talento a otros países.

CENTRO DE ESTUDIOS DE JAZZ, MATRÍCULA DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS

La Universidad Veracruzana (UV) tiene una matrícula de 81,017 estudiantes de los cuales en formación licenciatura están 61,058 estudiantes, siendo una institución encargada de formar a profesionistas de diferentes ramas.

La UV a través del Plan General de Desarrollo 2030 y el Programa de Trabajo Estratégico (PTE) 2017-2021 presenta el Plan de Desarrollo de la Dirección General del Área Académica de Artes (PLADE), la finalidad es establecer los criterios y formas de trabajo académico por entidades. En el apartado de programas educativos, el área académica de artes, cuenta con 12 planes de estudios de licenciatura con perfiles diferenciados, sin em-

bargo solo 3 de modalidad escolarizada están enfocados en Música, Educación Musical y Estudios de Jazz.

Para fines de la disertación el enfoque será en el Centro de Estudios de Jazz (CEJ); de acuerdo al Plan de Desarrollo de las Entidades Académicas (PLADEA) 2017-2021, en el apartado de estudiantes el CEJ atiende a una matrícula estudiantil de 240 estudiantes: 100 en el programa de Licenciatura en Estudios de Jazz, 140 en los Cursos Preparatorios provenientes de 25 estados de la República Mexicana, de los cuáles el 26.59% es originario del estado de Veracruz; el 71.28% es originario de otras entidades federativas y el 2.12% proviene del extranjero. Esta información se consideró en los periodos 2011, 2012, 2013 y 2014, tomando como referencia el mes de agosto como ingreso. De los años comparados solo 38 concluyeron la licenciatura; situación alarmante ya que no se cumplen con los niveles óptimos de egresados, se proyecta que para el 2019 se regule la matrícula de egresados.

En entrevistas con estudiantes del CEJ, mencionan que: “estudian dos carreras, ya que ser solo músico, no les ha permitido obtener el respaldo económico de su familia y para obtenerlo deben estudiar otra carrera” también mencionan algunos estudiantes que “para ser músico jazzístico, deben trabajar de forma aleatoria, en restaurantes, semáforos, camiones para obtener recursos económicos con la finalidad de financiar sus estudios y estadía” otros mencionan “las dificultades que enfrentan en el campo laboral ya que no quieren pagar el valor las habilidades aprendidas de la profesionalización”.

Por otra parte, la Universidad Veracruzana con el eslogan “arte, ciencia y luz”, tiene recintos para promover el arte. Los espacios que tiene la UV en la región Xalapa, se enuncian a continuación:

- Galería Universitaria Ramón Alva de la Canal,
- Museo de Antropología de Xalapa,
- Galería AP,
- Casa del Lago,

- Teatro la Caja,
- Foro Torre de Laphane,
- Auditorio de la Facultad de Humanidades,
- Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI),
- Sala de conciertos Tlaqná.

Estos recintos algunos tienen una cuota de recuperación y otros tienen un costo establecido al público en general, sin embargo la universidad maneja tarifa para el arrendamiento de estos espacios, es decir descuento para las mismas dependencias de la Universidad, otro tipo de tarifa para el gobierno y teniendo el costo más elevado para el público en general.

CONCLUSIONES

A modo de conclusiones, la profesionalización de músicos es de suma importancia para fortalecer el campo laboral, ya que adquieren habilidades instrumentales, dominio de escenarios, un correcto manejo de imagen, estilo, y un buen perfil para el público, con la finalidad de ofrecer espectáculos de calidad. Para lograrlo, es necesario que los

músicos eviten aceptar presentaciones artísticas gratuitas, esto con el propósito de que el público aprenda a valorizar el trabajo de los músicos y aprendan asignar un valor a su trabajo.

La impronta del músico debe generar valor al pensar que son profesionista, que ha realizado estudios especializados, y debería ser equiparable a pagar cualquier otra profesión, como un doctor, arquitecto, contador, administrador, ingeniero, etc.

Por otra parte, falta generar una política educativa en el plan de estudios de la Universidad Veracruzana en el área de artes, que fomente la promoción y formación de estudiantes en busca de la rentabilidad de proyectos, esto, con el fin de vivir del arte, cultura, financiar y gestionar los proyectos musicales.

La idea central es evitar la pasividad y oportunismo de gestores o managers, para conseguir presentaciones artísticas gratis. Para consolidar este punto, el impartir

materias, de gestión de proyectos culturales, administración cultural, permitirá al músico asignar un valor económico a su tiempo de estudio, tiempo de duración de la presentación y profesionalización.

Los estudiantes de música necesitan conocer un plan para realizar proyectos y como ejecutarlos, también estructurar un plan de negocios para percatarse en qué momento tienen rentabilidad de acuerdo con el número de asistentes en un espectáculo.

Es un trabajo que debe cambiar en dos espacios, en el plan de estudios de la Universidad Veracruzana y en la sociedad, un trabajo que el tiempo y los músicos deben empezar a realizar labores de consumo musical.

BIBLIOGRAFÍA

- Beltrán, F. (2005). *Xalapa. Enciclopedia de los Municipios y delegaciones de México*. Consultado el 14 de abril del 2018. Sitio web: <http://siglo.inafed.gob.mx/enciclopedia/EMM30veracruz/municipios/30087a.html>

- Buitrago F. & Duque I, (2013). *Economía Naranja*, Washington: BID.
- Jacques F. & Masahisa F., (2002). Economics Of agglomeration cities, industrial locations And regional growth. *Journal of Economic Geography*, Vol. 4, 3 pp.345-349. DOI: 10.1093/jnl/ecg/lbh024
- H. Ayuntamiento Constitucional de Xalapa. (2018). *Plan Municipal de Desarrollo*. 30 de mayo del 2019, de H. Ayuntamiento Xalapa Sitio web: <https://ayuntamiento.xalapa.gob.mx/web/pmd>
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), (2014). *Estadísticas a propósito del día del músico (22 de noviembre) datos nacionales*. Consultado el 30 de mayo, de INEGI Sitio web: <https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2014/music00.pdf>
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), (2009). *Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave*. Consultado el 11 de marzo del 2018, de INEGI Sitio web: http://www3.inegi.org.mx/contenidos/app/mexicocifras/datos_geograficos/30/30087.pdf
- Morales Herrera Yaraí. (2017). Las Economías de aglomeración como una industria cultural. *UVSera*, 3, pp.59-62 Sitio web: <http://uvserva.uv.mx/index.php/Uvserva/article/view/2533/4415>
- Marshall, T. H., & Bottomore, Tom (2002), *Ciudadanía y clase social*, Argentina, Ed. Lozada, pp. 77-85.
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), (2016), *Industrias Creativas*. Sitio web: <http://www.unesco.org/new/es/santiago/culture/creative-industries/>
- Quigley, J. M. (1998). Urban Diversity and Economic Growth. *Journal of Economic Perspectives*, Vol. 12, 2, pp. 127-138.
- Rossainzz M. (2017). Las transformaciones urbanas de Xalapa en torno a la idea de Atenas Veracruzana. *UVSera*, 3, pp.86-90. Sitio web: <http://uvserva.uv.mx/index.php/Uvserva/article/view/2534/4416>
- Universidad Veracruzana. (2019). *UV en números*. 30 de mayo del 2019, de Universidad Veracruzana. Sitio web: <https://www.uv.mx/informacion-estadistica/files/2019/05/UV-en-numeros.pdf>