

ppi 201502ZU4639

Esta publicación científica en formato digital es continuación de la revista impresa

Depósito Legal: pp 199102ZU43 / ISSN:1315-8597

GACETA LABORAL

Centro de Investigaciones y Estudios Laborales y de Disciplinas Afines

CIELDA

Vol. 28

3/2022

Los músicos profesionales en Monterrey: Precariedad y contingencia laboral

Mónica Garza Barrera González

Maestra en Humanidades por la Universidad de Monterrey. Doctorante en Filosofía con Acentuación en Estudios de la Cultura en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Correo electrónico: monica.garzagnz@uanl.edu.mx

Eleocadio Martínez Silva

Doctor en Sociología por El Colegio de México. Profesor-Investigador de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNII).

Correo electrónico: eleocadio.martinezslv@uanl.edu.mx

Resumen

El objetivo de este artículo es analizar las trayectorias laborales de los músicos que forman parte de las industrias creativas y culturales del área metropolitana de Monterrey. Se aplicó un diseño metodológico de enfoque cualitativo, recolectando mediante entrevistas las narrativas de relatos de vida del músico profesional, residente de la ciudad de Monterrey. Los principales resultados detectaron comportamientos inestables en sus formas de vida como el multiempleo y la precariedad laboral. La aportación de este estudio consistió en identificar quiénes son estos músicos, cómo son sus carreras profesionales, así como la comprensión de las oportunidades, dificultades y limitaciones a las que se enfrentan para lograr un equilibrio entre la realización económica y personal. Se concluyó que este grupo de artistas afronta una serie de contingencias durante los procesos que ocurren desde el inicio de sus carreras profesionales hasta su inserción al mercado laboral.

Palabras clave: Contingencia; trayectoria laboral; precariedad; multiempleo; autorrealización.

Professional musicians in Monterrey: Precariousness and Contingent Work

Abstract

The objective of this article is to analyze the work trajectories of musicians who are part of the creative and cultural industries in the metropolitan area of Monterrey. A

methodological design of qualitative approach was applied by collecting through interviews the narratives of life stories of the professional musician resident of the city of Monterrey. The main results detected unstable behaviors in their lifestyles, such as multiemployment and labor precariousness. The contribution of this study consisted in identifying who these musicians are, what their professional careers are like, as well as the understanding of the opportunities, difficulties and limitations they face to achieve a balance between economic and personal fulfillment. It was concluded that this group of artists faces a series of contingencies during the processes that occur from the beginning of their professional careers to their insertion into the labor market.

Keywords: Contingency; work trajectory; precariousness; multiemployment; self-realization.

Introducción

Las industrias creativas y culturales producen considerables aportaciones a la economía y al desarrollo de una nación. La creatividad, las habilidades y el talento son los resultados del surgimiento de las industrias creativas; se distinguen por una enorme capacidad para generar riqueza y empleo mediante la creación y explotación de la propiedad intelectual (UNESCO, 2010). Mientras que las industrias culturales son un conjunto de sectores encargados de la creación, producción, exhibición, distribución y/o mediación de bienes y servicios culturales (Horkheimer y Adorno, 1994). Bajo esta concepción, los agentes de la economía creativa, pasan la mayor parte de su tiempo generando ideas y transformando la creatividad en resultados concretos (Howkins, 2001). Uno de los agentes que participan en esta industria son los músicos profesionales, por lo que en el presente artículo se examinan las trayectorias laborales y profesionales de estos individuos que actúan en las industrias creativas y culturales en la

ciudad de Monterrey, Nuevo León, México.

De acuerdo a los estudios elaborados por especialistas respecto a la situación laboral de los artistas en México (Sánchez, Romero y Reyes, 2019), en el que se incluyen los músicos profesionales, se caracterizan por condiciones laborales inestables basadas en el trabajo independiente (*freelance*) o por contratos informales. Los escenógrafos, bailarines y escritores son mayoritariamente asalariados y tienen altos porcentajes de contratos indefinidos o básicos, alrededor del 75% de los pintores, escultores y compositores son autónomos. El colectivo de músicos, objeto de estudio de este trabajo, destaca a pesar de que el 51.8% son asalariados y el 80.3% no tienen contrato escrito. Por otro lado, durante el cuarto trimestre de 2022, la informalidad laboral de los músicos fue 34.4 puntos porcentuales mayor que a nivel nacional, alcanzando hasta el 89.5%. Además, había más músicos empleados en el grupo de edad de 25 a 34 años, con 33.8k empleados, de los cuales el 9.66% (3.26k) tenían un

empleo oficial y el 90.3% (30.5k) un empleo informal (DataMéxico, s.f.).

Según Rocío Guadarrama (2019), que estudia el caso de los músicos de concierto en México; explorando el mercado en la Ciudad de México en contraste con la región formada por las ciudades de Tijuana y Ensenada, señala que las condiciones laborales y sociales de los músicos profesionales en México son muy vulnerables y solo muy pocos logran obtener trabajos estables y conseguir una realización profesional. Las trayectorias laborales de los músicos profesionales en México suelen ser precarias, con salarios por debajo del promedio de los profesionistas en general y con prestaciones deficientes. Sus carreras profesionales se distinguen también por la multiactividad, alternando su empleo principal con otros trabajos adicionales que en ocasiones no están relacionados con el ramo de la música, lo cual implica ingresos insuficientes, jornadas hiperflexibles o espacios de trabajo inadecuados. Respecto a los ingresos de los músicos, Tamaulipas (\$14.7k MX), Baja California Sur (\$13.2k MX) y Sinaloa (\$13.1k MX), fueron las entidades federativas que tuvieron los salarios promedio más altos en el cuarto trimestre de 2022; mientras que las diferencias salariales negativas destacaron en Veracruz de Ignacio de la Llave y Nuevo León, con disminuciones de \$7.09k MX (82.9%) y \$5.5k MX (49.8%), respectivamente (DataMéxico, s.f.).

El presente estudio pretende enriquecer los hallazgos acerca de los músicos profesionales que actúan en un mercado de trabajo en una de las metrópolis más importantes de México

como lo es la ciudad de Monterrey, y que en las últimas tres décadas experimentó importantes transformaciones en lo económico, social y cultural. Se espera aportar nuevos hallazgos y análisis sobre estos agentes sociales, buscando conocer quiénes son los músicos profesionales; sus trayectorias laborales, sus sueños, sus anhelos profesionales. Todo encuadrado en una perspectiva analítica de la precariedad, en donde la contingencia laboral es comprendida como la posibilidad de que se produzcan eventos o situaciones imprevistas en el entorno laboral, las cuales pueden impactar tanto a los trabajadores como a las organizaciones. Estos incidentes abarcan cambios en la demanda del mercado, fluctuaciones económicas, avances tecnológicos, reestructuraciones organizacionales, cambios en las políticas gubernamentales, desastres naturales, modificaciones en las regulaciones laborales, entre otros factores.

El telón de fondo en el que transcurren las vidas laborales y profesionales de los músicos de nuestro estudio, es la ciudad de Monterrey y su área Metropolitana. Patricio Solís (2007) documentó el cambio social de la ciudad en el ámbito económico, social y cultural. Una de las grandes transformaciones que presentó la metrópoli es en la esfera cultural. Se consolidaron varias instituciones públicas y privadas dedicadas a la promoción y difusión de las bellas artes y la "alta cultura", lo que significó un paso adelante para superar la fragilidad institucional que caracterizó el pasado de la ciudad. Señala que este cambio se

materializó con la creación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE), que promueve y financia proyectos artísticos y culturales, así como varias oficinas municipales de cultura que realizan actividades de difusión. También se han construido diversos teatros y centros culturales con instalaciones especializadas para este tipo de actividades. Se cuenta con catorce museos en la ciudad incluyendo a uno de los museos de arte contemporáneo más importantes de América Latina (MARCO). Todos estos espacios han servido para incrementar y diversificar la vida cultural de Monterrey. Por otro lado, la ciudad también ha sido el escenario del surgimiento de fenómenos musicales y grupos de rock y pop.

Otra de las razones para llevar a cabo este proyecto de investigación en el área metropolitana de Monterrey, se debe a que existe una gran aglomeración de empresas y establecimientos pertenecientes a la industria creativa; y que por ser una metrópoli, se produce en ella una gran concentración en la demanda de productos culturales. Este trabajo permite ampliar la conversación en torno a la situación de los músicos profesionales en la ciudad de Monterrey destacando el tema de la identidad del sector y el desarrollo de la profesión. En una cultura como la de esta ciudad, en la que falta un mercado laboral bien conectado con los programas de formación académica en muchas profesiones, es interesante descubrir qué ocurre a lo largo de los caminos que recorren los individuos para convertirse en músicos

profesionales y observar cómo se representan estas disparidades en las situaciones de vida y de trabajo. Por consiguiente, conocer el perfil de los músicos que actúan en la economía creativa y examinar las experiencias individuales de cada uno de ellos con un modelo analítico, es uno de los objetivos de este trabajo; el cual permite enfocarse en las historias de vida y biografías de estas personas mediante sus relatos de vida logrando tener un acercamiento al sector musical de las industrias creativas de la ciudad de Monterrey.

El trabajo está dividido en cuatro apartados. En el primero se presentan el marco de referencia y, en el segundo, una descripción de la metodología del estudio. Enseguida, ofrecemos resultados de la investigación. A continuación, se lleva a cabo un análisis donde discutimos la evidencia empírica que sugiere que los músicos de nuestro estudio realizan enormes esfuerzos por mantener una identidad profesional en un contexto de un mercado de trabajo precario y contingente.

1. Perspectiva analítica

En el presente apartado nos interesa caracterizar los componentes estructurales del mercado laboral de los músicos profesionales.

La discusión teórica que se aborda es en torno a la perspectiva y conceptualización realizada por Rodgers y Rodgers (1989) sobre la precariedad laboral y por Walter R. Heinz (2003) sobre trabajo contingente. El concepto del trabajo precario planteado por Rodgers y Rodgers se

caracteriza por las diferentes formas de trabajo que se desvían de la norma del trabajo asalariado regular y permanente. Pero la precariedad tiene diferentes dimensiones. En primer lugar, está el grado de garantía de continuidad laboral; los empleos que tienen un horizonte temporal corto o un riesgo sustancial de pérdida del empleo se consideran precarios. Un segundo componente que contribuye a la inseguridad laboral, es el grado en que los trabajadores tienen control sobre factores como las condiciones de trabajo, el salario y el ritmo del trabajo. El tercer aspecto está relacionado con la protección de los empleados por ley u organizaciones contra la discriminación, despido improcedente, prácticas laborales inaceptables, así como el acceso a prestaciones de seguridad social que cubran salud, accidentes, pensiones, seguro de desempleo y similares. La cuestión del bajo ingreso es el cuarto elemento por el que los trabajos pueden ser considerados precarios si están asociados con la pobreza y la inseguridad social. Por consiguiente, la concepción de la precariedad implica inestabilidad, desprotección, inseguridad, condiciones sociales, vulnerabilidad económica o la combinación de alguno de estos factores.

Otra de las contribuciones destacadas para el objeto de estudio de este escrito son las aportaciones teóricas-metodológicas de Walter R. Heinz, las cuales permiten comprender y analizar los cursos de vida del trabajo de los sujetos que forman parte del amplio sector musical de las industrias creativas. A través de las trayectorias profesionales que conectan las historias

de la participación de los músicos en los mercados laborales, los empleos y empresas. La trayectoria de vida laboral se contempla como una profesión que se integra en los mercados y organizaciones laborales y se desarrolla como resultado de las interacciones entre las instituciones sociales y los actores biográficos. Los individuos la construyen a través de sus ocupaciones y trayectorias de vida, lo que implica socialización y a su vez las instituciones sociales que actúan como intermediarias entre los mercados laborales, las oportunidades y los múltiples tipos y secuencias de empleo; gestionan en mayor o menor medida las carreras profesionales.

En el presente estudio subyacen los siguientes supuestos sobre las trayectorias laborales y profesionales de los músicos. Los profesionales de la música de nuestro estudio realizan enormes esfuerzos no solamente para construir una trayectoria laboral en un mercado de trabajo precario y contingente, sino también para seguir manteniendo y construyendo una identidad como músico profesional. Se pretende entender quiénes son estos agentes creativos, cuáles son sus condiciones de vida, cuál es su situación profesional y laboral; así como conocer cuáles son los principales obstáculos a los que se enfrentan para lograr un equilibrio entre la realización económica y personal, y de qué manera encaran estas dificultades.

3. Metodología

La investigación cualitativa de las trayectorias laborales de músicos en la

ciudad de Monterrey constituyó la base del diseño metodológico utilizado en esta investigación. Para ello, se siguió una metodología de tipo exploratoria realizando preguntas acerca de los factores que permiten a los sujetos creativos trabajar en la industria musical; ya sean músicos profesionales, estudiantes, maestros o cualquier otra persona dedicada a actividades relacionadas con la música profesional. Se trabajó con la propuesta teórica-metodológica de los cursos de vida planteada por Walter R. Heinz (2003) que permitió comprender las biografías laborales de los músicos de profesión, basándose en una lógica y en un proceso inductivo de exploración. En esta recopilación de datos se recogieron puntos de vista y perspectivas de los participantes, como sus sentimientos, prioridades, experiencias y otros aspectos

subjetivos para encontrar hallazgos sobre las vidas laborales de los músicos.

La muestra para realizar el análisis estuvo conformada por un conjunto de diecisiete entrevistas; las cuales fueron evaluándose y redefiniéndose desde su etapa inicial en noviembre de 2021, llevándose a cabo un proceso de trabajo continuo hasta su fase final en diciembre de 2022. El método de selección utilizado fue el muestreo crítico o intencional, eligiendo una muestra de la población que cumplía con requisitos específicos de género, edad, residencia, ocupación y conocimiento en la comunidad musical. Se recurrió a muestras homogéneas seleccionando unidades que poseían rasgos, características y perfiles musicales similares entre ellos con el propósito de resaltar situaciones, procesos o episodios de este grupo social (ver Tabla 1).

Tabla 1
Perfil de los músicos

ENTREVISTADO	PROFESIÓN	INSTRUMENTO
E1	Producción Musical	Producción Digital
E2	Músico concertista	Marimba, timbal y vibráfono
E3	Estudiante y maestra	Piano y voz
E4	Investigadora y maestra	Piano
E5	Músico cantante y docente	Canto, piano y guitarra
E6	Músico y docente	Guitarra
E7	Estudiante y maestra	Piano, voz y violín
E8	Gestora Cultural	Canto y piano básico
E9	Músico concertista y docente	Violín
E10	Músico y estudiante	Trompeta
E11	Músico y estudiante	Trombón
E12	Docente	Piano
E13	Administradora	Flauta y piano
E14	Músico profesionista y maestro	Percusiones

E15	Músico profesionista y catedrática	Flauta transversa
E16	Servidor público y maestra	Clarinete
E17	Productor musical	Guitarra, bajo, teclados y canto

Fuente: Elaboración propia.

Se identificó una población con informantes de entre 22 y 56 años de edad, residentes de la ciudad de Monterrey y se les contactó por medio de algunas instituciones donde se desempeñan: Casa de la Cultura de San Pedro, Facultad de Música de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey y la Orquesta Sinfónica UANL. Por último, mediante el muestreo bola de nieve fue configurándose el sondeo a partir de referencias que proporcionaron los entrevistados de nuevos posibles candidatos, ensanchándose de esta forma la muestra hasta que se llegó al punto de saturación de información (Cea D'Ancona, 2012).

Las técnicas como la observación no estructurada y las entrevistas semiestructuradas, fueron las utilizadas para recolectar los datos necesarios y dar cumplimiento al estudio de las trayectorias laborales de los músicos de la ciudad de Monterrey, con el criterio de registro de historias de vida; indagando y estudiando sus narrativas para conocer la preocupante situación de la precariedad laboral en el sector creativo y los esfuerzos por mantenerse en la actividad profesional e identitaria. Con este enfoque, se buscó obtener la visión individual representativa del mundo y de los rasgos culturales de los músicos, escuchado a los participantes y dando

un impulso a la conversación cuando se necesitaba, comprendiendo las palabras del otro y formulando cuestiones en el momento oportuno, para dirigir bien la entrevista y lograr una imagen clara de los fenómenos sociales que se involucraron (Bertaux, 2005).

3. Resultados del estudio

El proceso de trabajo de campo se estructuró en distintas fases, se inició con una primera muestra, que arrojó algunos hallazgos preliminares sobre las variables de estudio, para luego transformarlos en información comprensible. Después se efectuó una segunda muestra de población para recabar más datos y obtener un mayor entendimiento de las trayectorias laborales de los músicos desde la perspectiva teórica de Heinz (2003) de cursos de vida, que plantea la existencia de un mundo laboral que funciona en base a la contingencia y ante la cual los músicos trabajan activamente enfrentándose auto-reflexivamente a los problemas del mercado laboral.

La comprensión de estos datos fue una tarea compleja en la que hasta al poner en práctica la experiencia investigadora, se encontró el sentido, entendimiento y el significado de enfrentar diseños flexibles y abiertos,

tal como lo refieren Strauss y Corbin (1998).

Entre los hallazgos iniciales se detectó el fenómeno de la *multactividad*, donde todos los participantes están desempeñando más de un empleo simultáneamente (ver Tabla 2). Estos resultados encontrados son significativos destacándose dos aspectos centrales, las características contingentes de las trayectorias laborales de los músicos y los esfuerzos que estos hacen para mantenerse en la vida laboral.

Estos aspectos identificados pueden discutirse y compararse con los estudios de Rocío Guadarrama (2019) sobre la condición de los músicos profesionales en otras ciudades de México, las cuales presentan situaciones laborales similares a las de los músicos de Nuevo León respecto a cuestiones de precariedad y multactividad. También, a partir de las narrativas de los músicos se identificó el fenómeno de la contingencia laboral en la que operan los músicos a lo largo de sus vidas. Esta información obtenida revela los esfuerzos que estos artistas tienen que desempeñar para actuar en las circunstancias cambiantes de su trabajo, para lograr construir su identidad en su profesión de músicos (Heinz, 2003).

El trayecto y desarrollo profesional de los músicos para forjar su identidad es un arduo camino. Sobre este eje analítico, se documentó que después de muchos esfuerzos los músicos logran ingresar a escuelas de alto rendimiento que les brindan herramientas como ensambles, orquestas y recitales. Además, la gran mayoría de los músicos encuestados poseen un extenso currículum con numerosos rangos de estudio; algunos cuentan con posgrados en el extranjero, mientras que otros acumulan una serie de cursos, talleres, festivales y clases magistrales; intentando de esta manera construir sus carreras profesionales para lograr insertarse a un mercado laboral que exige no solo personas que sepan ejecutar, sino que también, tengan una preparación profesional.

Se observó que construir una carrera como músico es una travesía compleja que comienza desde la infancia y sus primeros empleos. Las trayectorias laborales de los músicos se caracterizan por no tener un patrón único de empleo incluso de ocupación. Los resultados de investigación pusieron de relieve que la vida laboral del músico no sigue un curso lineal, sino que más bien es discontinua y desestructurada.

Tabla 2
Empleos simultáneos en las trayectorias del músico

E	TIPO DE EMPLEO
E1	Instructor de Laboratorio de Física / Estudio de grabación* / Alboa (Boliche)* / Maestro (Tec Milenio)* / Maestro (Casa de la Cultura)*
E2	Maestro (Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey)* / Maestro (Casa de la Cultura)* / Maestro (Tec Milenio)* / Maestro (UDEM)* / Maestro (Centro Cultural Rosa de los Vientos)* / DIF Nuevo León/Producción Musical Ingenieril y Conceptual* / Ensamble de Percusión* / Concertista*
E3	Niñera/Mesera (Restaurante de pizza)/Maestra (Academia Privada)* / Secretaria inmobiliaria / Cajera de ventas (Tienda de cosméticos) / Recepcionista (Salón de Belleza)
E4	Sistema Nacional de Danza (Politécnico Nacional) / Universidad Autónoma de Nuevo León (Maestra Investigadora)* / Universidad Autónoma de Coahuila / Concertista* / Directora del Festival Internacional de Música Mexicana*
E5	Cantante* / Empleado de Televisa / Maestro de Canto (FAMUS)* / Academia Musical*
E6	Colegio Necali* / Maestra de Guitarra* / Maestra de Capacitación Musical (FAMUS)
E7	Maestra de Piano / Tienda / Maestra Canto* / Maestra Clases de Inglés / Maestra Auxiliar (Facultad de Música de la UANL)* / Maestra de Solfeo (Coro Cantus Amici)*
E8	Danza Contemporánea en Concierto AC / Universidad Regiomontana / Forum Universal de las Culturas / Agencia de representaciones / Ventas / Consultora Cultural* / Ventas (Proyectos a gobiernos)* / Asesorías*
E9	Sinfónica Nacional en La Habana / Sinfónica UANL / Orquesta de Cámara de la Universidad (Concertino)* / Maestro (Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey)*
E10	Auxiliar de Banda (Instituto Regiomontano Chepevera) / Grupo versátil* / Orquesta Filarmónica La Superior* / Grupo de quinteto de metales*
E11	Grupo Musical* / Big Band de la Universidad Autónoma de Nuevo León (Trombonista)* / Iglesia*
E12	Maestra Suplente / Maestra (Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey)* / Maestra (Colegio Privado)*

- E13 Maestra (Facultad de Música de la UANL)* / PRO Magazine / Revista de Gastronomía (Residente) / Tec de Monterrey (área de Tecnología) / Directora y Maestra de Flauta (Orquesta Esperanza Azteca) / Coordinadora de la Orquesta Sinfónica (Facultad de Música de la UANL)*
- E14 Ejecutante (Bares) / Maestro / Tienda de música / Emprendimiento de paneles acústicos / Vendedor / Soriana / Proyecto de Orquestas Juveniles (Programa Nacional de Prevención del Delito) / Maestro (Centro Cultural Rosa de los Vientos)* / Maestro (Facultad de Música de la UANL)* / Maestro (Academia A tempo)* / Administración y Gestión de Proyectos (Academia ALMMA)*
- E15 Maestra particular de piano / Maestra (Facultad de Música de la UANL)* / Maestra piano (Colegio) / Orquesta de Cámara UANL (Atrillista)* / CREA Universidad* / Catedrática* / Dúo de Arpa y Flauta* / Servicios para arreglos musicales*
- E16 Benavides / Maestra (SEP) / Subdirectora de la Banda de Música del Gobierno del Estado* / Latin American School (Colegio)* / Maestra Clarinete (Facultad de Música de la UANL)*
- E17 Maestro de Teclado (Academia) / Productor Musical* / Home Studio *

Nota: Los empleos marcados con () indican los empleos actuales.*

Fuente: Elaboración propia.

El trayecto y desarrollo profesional de los músicos para forjar su identidad es un arduo camino. Sobre este eje analítico, se documentó que después de muchos esfuerzos los músicos logran ingresar a escuelas de alto rendimiento que les brindan herramientas como ensambles, orquestas y recitales. Además, la gran mayoría de los músicos encuestados poseen un extenso currículum con numerosos rangos de estudio; algunos cuentan con posgrados en el extranjero, mientras que otros acumulan una serie de cursos,

talleres, festivales y clases magistrales; intentando de esta manera construir sus carreras profesionales para lograr insertarse a un mercado laboral que exige no solo personas que sepan ejecutar, sino que también, tengan una preparación profesional. Se observó que construir una carrera como músico es una travesía compleja que comienza desde la infancia y sus primeros empleos. Las trayectorias laborales de los músicos se caracterizan por no tener un patrón único de empleo incluso de ocupación. Los resultados de esta

investigación pusieron de relieve que la vida laboral del músico no sigue un curso lineal, sino que más bien es discontinua y desestructurada.

Por otra parte, los resultados permitieron percibirse de que el salario de los músicos es muy variable según los trabajos que realicen y que se distinguen por la incertidumbre (ver Gráfica 1). Uno de los sectores identificados como de los más estables fue el educativo, donde cuentan con las mejores

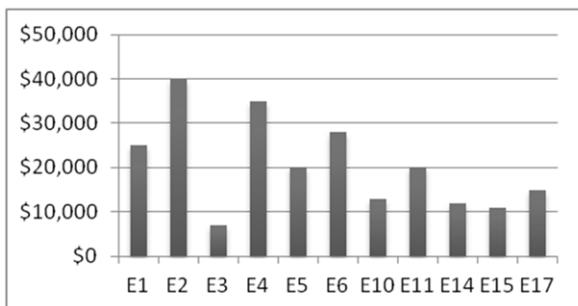
condiciones de trabajo con horarios regulares, salarios fijos y prestaciones de ley; lo mismo sucede con las dependencias gubernamentales, que es lo más estable y mejor pagado alcanzable. En el caso del mundo sinfónico, sucede que, a pesar de ser un trabajo estable, las orquestas de Nuevo León fueron referidas como de las más mal pagadas del país; en contraste con el ramo de los grupos versátiles, que son bien remunerados, pero no estables.

Tabla 3
Trayectorias por tipo de empleos

TIPO DE EMPLEO	MODELO DE EMPLEO	TIPO DE CONTRATO
Maestros Universitarios	Asalariado	Contrato provisional
Maestros Colegios	Asalariado	Contrato definitivo
Maestros Particulares	Cuenta propia	Contrato provisional
Puestos Administrativos (Coordinación / Dirección)	Cuenta propia	Contrato informal
Orquestas / Ensamblles / Bandas	Asalariado	Contrato definitivo
Ejecutantes	Cuenta propia	Contrato provisional
Grupos (Versátil / Musical / Quinteto de Metales / Dúo)	Cuenta propia	Contrato provisional
Estudios (Producción Musical / Grabación / Arreglos Musicales)	Cuenta propia	Contrato informal
Consultora Cultural (Ventas / Asesorías)	Cuenta propia	Contrato informal

Fuente: Elaboración propia.

Gráfica 1
Ingreso promedio mensual (Peso mexicano)

Fuente: Elaboración propia.

Nota: Tipo de cambio promedio del dólar en México en diciembre de 2022: 1 USD = 19.50 MXN. Los ingresos más altos son de las personas que acumulan más empleos simultáneamente y son variables según empleos adicionales.

El proceso por el cual los músicos actúan en el mercado laboral es un aspecto a examinar. Las posibilidades de encontrar puestos en agrupaciones son reducidas en la ciudad, puesto que existen pocos ensambles y una sola orquesta profesional en Monterrey (ver Tabla 4). Pero también, se identificó que, participando en festivales, es otra de las modalidades que emplean los músicos para darle continuidad a la profesión. Se documentó que en Nuevo León existe un gran abanico de festivales de música: Festival Santa Lucía, Festival Alfonsino, Festival Internacional de Música Mexicana y el Festival Internacional de Flauta de la Superior. Incluso se desempeñan en otros festivales de gran relevancia en la ciudad; por la gran derrama económica que estos generan para el Estado de Nuevo León, eventos

creados y operados por empresarios como Tecate Pa'l Norte, Machaca Festival y Hellow Festival; considerados como de los mejores festivales de música en México.

Adicionalmente, los músicos señalaron algunos programas y organismos a los que se han incorporado para recibir apoyos económicos, becas y estímulos métodos a las que también recurren para ser competentes: CONACULTA, FONCA, EFCA, IRCA (Reynosa), FINANCIARTE, CEIIDA, Cultura San Pedro e Ibermúsicas. Por otro lado, se descubrieron gran cantidad de exigencias en la profesión del músico, así como, un gran número de estrategias que requieren desarrollar los músicos para persistir en el desafiante mercado laboral; como lo son el estudio constante, la

actualización continua, el cultivo de relaciones, desarrollo de redes de contactos, movilidad, apertura y flexibilidad.

Estos aspectos en la vida laboral de los músicos dejan ver que no es un trayecto fácil y que en ocasiones puede llegar a ser desalentador por los

desafíos que se deben superar. Pero a pesar de estas dificultades, según los relatos de los músicos entrevistados, están dispuestos a perseguir sus sueños por vocación, realizándose mediante logros y satisfacciones que les da la música.

Tabla 4
Grupos musicales en Nuevo León

AGRUPACIONES MUSICALES

Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León (OSUANL)

Orquesta Sinfónica Juvenil de Nuevo León (OSJNL)

Orquesta Filarmónica La Superior

Orquesta de Cámara UANL

Orquesta Filarmónica Regiomontana

Orquesta Esperanza Azteca

La Orquesta Sinfónica del Tec

La Orquesta Sinfónica Nosotras Sonamos

Coro Sinfónico de Nuevo León

Big Band de la Universidad Autónoma de Nuevo León

Banda de Música del Gobierno del Estado

Fuente: Elaboración propia.

Las historias de vida recogidas ofrecen una realidad de los múltiples significados que la música constituye para los músicos y de las expectativas esperanzadoras que tienen para su futuro con respecto a lograr un equilibrio profesional, económico y personal. Dependiendo de las experiencias personales de cada músico, la música es una forma de expresión personal que les permite transmitir emociones, pensamientos y sentimientos a través de su arte. Para

algunos es un medio para la creatividad que disfrutan y les da un sentido de pertenencia, mientras que para otros significa una oportunidad profesional, económica y cultural. Así es como se presenta la paradoja del músico, que se refiere a la difícil tarea de encontrar un equilibrio adecuado entre las necesidades financieras y las aspiraciones personales y profesionales; es un desafío que los músicos enfrentan y que requiere de un cuidadoso equilibrio para encontrar la

felicidad, la satisfacción y propósito en la vida.

4. Análisis y discusión

Heinz (2003) observa que, en general, mientras más débil es la institucionalización de la transición de la escuela al trabajo, las personas estarán más requeridas para darle forma a su entrada al trabajo de manera activa, es decir, se convierte en un proceso más individual y de auto-socialización. En períodos de transformación social, la auto-socialización, en el sentido de desarrollo de estrategias auto-reflexivas para armonizar con las condiciones cambiantes de trabajo y los rompimientos en el curso de vida se vuelve un patrón dominante, especialmente para la entrada de trabajo.

Las diversas formas de trabajo no estandarizado constituyen nuevos retos y obstáculos para construir una carrera de trabajo continua y requieren que las personas desarrollen competencias para negociar contratos en el corto plazo y tengan que alternar entre episodios de tiempo completo, medio tiempo, subempleo y desempleo. Esto conlleva a frecuentes negociaciones e identidades de trabajo más flexibles, y son procesos que se aceleran especialmente en países con mercados de trabajo más flexibles y desregulados. El curso de vida de trabajo contingente se caracteriza por transiciones y secuencias no continuas dentro de la vida laboral. Podríamos establecer que México, siendo un país con un mercado de trabajo característicamente cada vez

más desregulado y flexible, albergaría a trabajadores cuyos cursos de vida laborales se aproximarían a la idea de trabajo contingente y auto-socialización de Heinz.

El análisis de las historias de vida y las experiencias y sentimientos en los relatos de los músicos nos permiten llegar a una reconstrucción de la realidad social, de diferentes oportunidades y adversidades para estos profesionistas del arte. De esta manera, en el desarrollo de las entrevistas, se intentan rescatar de las narrativas de los músicos elementos tales como los procesos de inserción al mercado de trabajo, las oportunidades laborales que se presentan, los entramados institucionales que entran en juego, las concepciones subjetivas de la labor profesional, los obstáculos académicos y profesionales, las expectativas y perspectivas a futuro, los intereses, percepciones, y anécdotas acerca de las trayectorias laborales vividas, entre otros factores.

La mayoría de los entrevistados provienen de hogares de nivel medio típico y medio alto, donde cuando menos uno de los progenitores ha completado un grado universitario y donde sus principales fuentes de ingreso son de trabajos de asalariado o trabajadores independientes. Por consiguiente, la mayoría de los músicos cuentan con su apoyo para realizar estudios profesionales e incluso son impulsados por ellos; el dilema radica en torno al apoyo para seguir una carrera como músico o estudiar una profesión distinta y esto depende en gran medida del contacto que los padres tuvieron con el mundo de la música o de la cultura en general. Por

ejemplo, la maestra de la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey refirió que siempre tuvo el apoyo de su casa, “no había ningún problema, tenía los instrumentos, tenía el tiempo, en realidad no tuve obstáculos”, y hasta fue motivada para dedicarse a la profesión de músico, “no fui obligada, pero fui sugerida, con un camino muy marcado de que tenía que dedicarme a la música” (Entrevistado 12, 2022). Claro, también se encuentran historias de vida distintas, como el caso de una estudiante de piano quién mencionó que la decisión de estudiar música, no fue respaldada por sus padres: “Siendo la única en mi familia que estudia música no tuve tanto apoyo” (Entrevistado 3, 2021).

Una vez que los individuos deciden elegir la música como profesión, sus padres expresan dudas con respecto al desarrollo de esta actividad, dadas las múltiples representaciones negativas que existen sobre los músicos en general, y en muchas otras profesiones ligadas a las humanidades y ciencias sociales. El productor musical mencionó una de las preconcepciones más conocidas en torno a la carrera de los músicos: “Nada más vas a tocar en los bares, vas a vivir de noche” (Entrevistado 17, 2022). Pero en general, los estudiantes de música son respaldados por sus padres, tal como lo narra la flautista que se enfrentó a otro de los prejuicios que se tienen del músico con respecto al mundo laboral:

Como cualquier padre pudieron tener incertidumbre y la tuvieron en su momento, pero no duró mucho, me dieron libertad, realmente nunca se opusieron y empecé a trabajar muy

pronto, con unos semestres ya daba clases a niños y siempre a partir de entonces ya no dejé de trabajar de la música (Entrevistado 15, 2022).

En la etapa de formación profesional aparecen una serie de desafíos; es una carrera que requiere de mucha paciencia, persistencia y resistencia ante un periodo prolongado de estudios. Además, los músicos deben seguir formándose continuamente con estudios adicionales y participando en agrupaciones musicales, para lograr insertarse con éxito al mercado laboral.

Para el trompetista, incorporarse a los grupos musicales es uno de los grandes retos a los que se ha enfrentado, “encontrar las oportunidades que se dan para poder ejercer algunas prácticas profesionales ya sea de orquesta a un nivel profesional, inclusive nada más estar dentro de una orquesta escuchando o tocando alguna que otra obra musical” (Entrevistado 10, 2022). Por otro lado, la maestra de la Facultad de Música está por iniciar una maestría en dirección orquestal; con la expectativa de obtener mejores posibilidades laborales, “por lo mismo, que es enfocado a la música, yo soy clarinetista, pero me quiero especializar en una maestría en dirección orquestal” (Entrevistado 16, 2022).

Dada la rigurosa y prolongada formación, los jóvenes músicos inician su experiencia laboral aún, cursando sus estudios de licenciatura y generalmente, la obtienen dando clases o amenizando en eventos sociales:

Creo yo que fue como en mi segundo año que estaba estudiando, ya fue cuando empecé ahora si a tomar trabajos ya de música, primero como ejecutante, en

lugares muy informales, como en bares y así, luego cada vez un poquito más cercano a lo que, pues es realmente el estudio de música de orquesta, música de cámara y luego ya posteriormente de maestro (Entrevistado 14, 2022).

La precariedad laboral es uno de los rasgos que resaltan en diversos momentos de la vida laboral de los músicos. Desarrollan diferentes clases de trabajo atípico según los patrones y tendencias que resume Rodgers y Rodgers (1989). Principalmente se presenta el trabajo temporal; caracterizado por contratos de duración determinada que son por lo general de plazos cortos, “cada semestre está la duda de si me van a recontratar o no” (Entrevistado 1, 2021). “Trabajo como catedrática impartiendo varias materias, pero es un trabajo por contrato tetramestral, termina el tetramestre y no hace uno antigüedad” (Entrevistado 15, 2022). Sobre este mismo tema, el tiempo de espera para obtener contratos en algunos empleos puede llegar a ser prolongado, “me tardé como dos años más para tener contrato” (Entrevistado 15, 2022).

Siguiendo con la discusión de Rodgers y Rodgers (1989), el trabajo a tiempo parcial es otra de las formas de trabajo que él considera como atípica, la cual tiende a significar medio tiempo de acuerdo a la agrupación de horas trabajadas. Esta situación se observa en la vida laboral de los músicos, tal como ocurre con una de las atrillistas:

El tipo de trabajo que uno realiza como músico en la universidad, pues es un trabajo de tres horas y media diarias, entonces el sueldo pues lógicamente, bueno no lógicamente porque en otras

orquestas del país están muy bien pagados los músicos, pero aquí tristemente en Nuevo León no (Entrevistado 15, 2022).

El trabajo a domicilio es otro de los modelos que señala Rodgers (1989) y que suele estar presente en la trayectoria profesional de los músicos. Incluye una variedad de categorías como el trabajo en casa y desde casa, así como por uno o varios empleadores. Estos son clasificados como autónomos, generalmente con salarios bajos o variables y sin cobertura legal laboral. “En mi casa tengo un espacio en donde recibo alumnos para clase particular” (Entrevistado 6, 2022). “Si alguno de los alumnos decide ya no ir, entonces se reduce el salario y si el siguiente mes aumentan los alumnos, se incrementa” (Entrevistado 3, 2021).

El término “trabajo no estándar” se refiere a las formas de empleo que se desvían del modelo tradicional de empleo a tiempo completo y de duración indefinida. Se trata de modalidades de trabajo que se caracterizan por tener una menor estabilidad laboral, seguridad en el empleo y beneficios en comparación con el empleo estándar. Rodgers y Rodgers (1989) plantea que el trabajo por cuenta propia tiene una posición ambigua en esta clase de trabajo debido a que gran parte del mismo es estable y remunerado, pero al no ser asalariado se trata más bien de una respuesta al desempleo. Entre los clasificados como autónomos se encuentran sin duda muchos trabajadores que son de cierta forma precarios, algunos realizan trabajos irregulares, marginales y carecen de protección social. Este es el

caso del músico cantante: “No contamos con ninguna prestación, estamos por ingresos propios” (Entrevistado 5, 2022).

Por otro lado, los resultados del análisis arrojaron distintos elementos que permitieron la construcción de tipologías (López, 1966), con las que se pretende reflejar un modelo flexible que puede aplicarse a diversos contextos para estructurar la complejidad multidimensional de los fenómenos sociales. Se constituyeron tres categorías agrupando y clasificando a los individuos en función de una serie de características o variables que conjunta y simultáneamente configuran distintos perfiles que definen tipos similares que se detallan a continuación.

Trayectorias de seguridad laboral baja.

laboral baja. En esta clase de trayectorias se encuentran los músicos freelance que trabajan por cuenta propia, contratados por eventos ocasionales como bodas y fiestas privadas. A este tipo de músicos se les conoce como músicos “hueseros”, es un modo de empleo que no ofrece seguridad laboral, puesto que no hay un contrato fijo y no hay garantía de trabajo futuro.

No, no es estable el hueso, si es muy remunerado, la realidad es que en una sola noche de un evento, las personas salen con un sueldo de \$5,000 pesos solamente por haber ido a tocar una hora, pero no cuentan con prestaciones de ley (Entrevistado 6, 2022).

El músico de sesión, es el que trabaja para grabaciones de estudio o presentaciones en vivo de otros artistas;

este empleo puede ser más estable que el trabajo freelance, pero al basarse en contratos por proyecto y no haber garantía de trabajo futuro, es de poca seguridad. Así lo comentó el productor musical: “Es totalmente variable y totalmente dependiendo de si hay proyectos o no hay proyectos” (Entrevistado 17, 2022). El profesor de música de medio tiempo o contratado, que enseña música en una escuela o institución educativa pero no tiene un contrato fijo o a tiempo completo, no ofrece seguridad laboral completa, ya que el contrato puede ser renovado o no según las necesidades de la institución. La maestra de canto de la Facultad de Música mencionó: “No cuento con prestaciones, son trabajos por cuenta propia, son contratos provisionales” (Entrevistado 7, 2022).

Trayectorias de seguridad laboral media.

laboral media. En este modelo de empleo se identifica al músico de orquesta, el que trabaja en una orquesta establecida y tiene un contrato fijo a tiempo completo. Y aunque la seguridad laboral en este trabajo es mayor que en los trabajos freelance o de sesión, aún puede haber riesgos de recorte de presupuesto o cambios en la dirección artística que puedan afectar la estabilidad laboral. Esta es la situación del trombonista de la Big Band de la UANL el cual refirió que cuenta con “contratos provisionales de un año” (Entrevistado 11, 2022). Lo mismo sucede con el músico de banda que forma parte de una agrupación estable, que tiene contratos para presentaciones en vivo o giras. Este tipo de trabajo ofrece cierta seguridad laboral, ya que se tienen compromisos a largo plazo

con la banda o agrupación, así lo expresó la atrilista de la Orquesta de Cámara de la UANL:

Tenemos muy buenas prestaciones, el servicio médico es del Hospital Universitario, son los servicios médicos de "La Uni", no nos quejamos la verdad son servicios médicos de primer nivel y pues todas las prestaciones de ley, aguinaldo, vales de despensa, prima vacacional, bono de productividad (Entrevistado 15, 2022).

Trayectorias de seguridad laboral alta. En esta categoría tendrían cabida los perfiles de músicos que pertenecen a orquestas de prestigio y que tienen un contrato fijo a largo plazo. Este tipo de trabajo ofrece una gran seguridad laboral, ya que estas orquestas suelen estar bien financiadas, así lo recalcó la clarinetista: "Si, bueno solo en la Banda de Música del Gobierno del Estado tengo estos servicios de prestaciones y servicio médico, realmente yo creo que es el mejor trabajo como músico en todo Monterrey" (Entrevistado 16, 2022). El músico que trabaja como profesor de música en una universidad de renombre y tiene un contrato fijo a largo plazo, es el tipo de trabajo que ofrece una gran seguridad laboral, ya que se trabaja en una institución estable y de alto nivel, como sucede con la maestra investigadora de la Facultad de Música de la UANL, "siempre he contado con prestaciones y los tabuladores de los ingresos siempre han ido de acuerdo al nivel de estudios" (Entrevistado 4, 2021). Lo mismo sucede con el profesor de música de tiempo completo que trabaja en una escuela o institución educativa, la

maestra de un colegio privado señaló: "En mi caso actualmente si estoy recibiendo un sueldo, alrededor de \$28,000 pesos mensuales y las horas de trabajo son en horario regular de ocho horas, de 7:00 a.m. a 3:00 pm, con todas las prestaciones de ley" (Entrevistado 6, 2022).

Si bien las trayectorias laborales de los músicos de la ciudad de Monterrey transcurren por alguna de las tipologías señaladas, la realidad es que tienen una característica más bien flexible. Los músicos complementan y combinan varios trabajos, "soy maestro de la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey, de la Casa de la Cultura, del Tec Milenio, soy maestro de la UDEM, del Centro Cultural Rosa de los Vientos y apenas así alcanza [ríe]" (Entrevistado 2, 2021). De esta manera los músicos van acumulando empleos para subsistir, buscando una estabilidad económica a lo largo de sus carreras. Algunos llegan a obtenerla, pero generalmente la contingencia laboral se convierte en una forma de vida para los músicos de México que por lo común va de la mano de la precariedad (Guadarrama, 2019), y lo mismo sucede con los músicos de Monterrey.

Unos cuantos artistas logran conseguir trabajos satisfactorios o bien remunerados en algún punto de sus trayectorias laborales; sin embargo, experimentan situaciones de inestabilidad e incertidumbre en su vida laboral. La coordinadora de la Orquesta Sinfónica de la UANL no cuenta con un contrato permanente y manifiesta que, siente mucha inseguridad en sus dos trabajos; por lo que está intentando construir algo por cuenta propia para el futuro:

Al principio cuando yo entré en el 2019 que también pasé por esto de los meses de espera en lo que salía el contrato, yo vivía en casa de mis papás, me casé en el 2020, pues los gastos eran otros que ya de casada dependen de mí, y pues yo tuve que vivir de prestado de mi papá, porque a mi esposo tampoco le pagan, porque estamos en el mismo tipo de contrato. Esa incertidumbre de estar viviendo los primeros meses del año sin paga, pues es horrible, si es muy feo que falte algo tan básico como el derecho a la remuneración de tu trabajo y lo peor de todo es que pues eso desmotiva a hacer un buen trabajo. Por supuesto que te tratas de esforzar y todo, pero cuando la relación a veces parece que es unilateral, pues es muy feo (Entrevistado 13, 2022).

Un aspecto imprescindible del trabajo de los músicos es el de la multiactividad, modelo de empleo múltiple que presenta situaciones contradictorias a lo largo de la vida laboral de los músicos y que deteriora las condiciones de vida de estos profesionistas. Así lo relatan los entrevistados: “Se tienen que tener varios empleos, es muy común en el gremio” (Entrevistado 13, 2022). “Siempre es un complementar de varios lados, o sea lo que es la producción musical, lo que es dar clases, lo que es las becas” (Entrevistado 17, 2022).

Las principales características de este tipo de empleo son la intermitencia y la precariedad ya que las circunstancias por las que estos profesionistas recurren a este modelo de empleo simultáneo es por sobrevivencia y no precisamente les permite la realización profesional ni

bienestar personal o económico, “se hace esto del multiempleo por los bajos sueldos y por el carísimo estilo de vida que tiene Monterrey” (Entrevistado 16, 2022).

De la misma manera, muchas veces carecen de contratos laborales estables, “siempre por cuenta propia, nunca he tenido un trabajo de asalariado, todo ha sido auto gestado siempre” (Entrevistado 17, 2022). En el grupo de estudio presentado en la Tabla 2 todos tienen más de un trabajo que necesitan combinar con su principal empleo para completar sus ingresos mensuales, “bueno tengo seis trabajos” (Entrevistado 2, 2021). La productora escénica comenta que no tiene un empleo fijo de oficina pero que si tiene dos o tres proyectos simultáneos:

Si he tenido multiempleos, polichambista [ríe], relacionados con la cultura mayormente y muy pocas veces uno o dos trabajos que no tenían relación, estuve mucho tiempo en ventas de aparatos electrónicos, de productos de jardinería, fue momentáneo, pero mayormente si he tenido proyectos de producción de eventos, festivales y de conciertos (Entrevistado 8, 2022).

Los empleos adicionales que obtienen los músicos no siempre están relacionados con la música, “también trabajo para Alboa Fashion Drive, un boliche donde hay conciertos” (Entrevistado 1, 2021). “Vendía ceviche en un comercio tipo restaurantero” (Entrevistado 5, 2022). Esta es una situación frecuente que se presenta en la vida laboral de estos profesionistas,

la de tener que realizar trabajos que están fuera del campo musical, este tipo de actividades no necesariamente les satisface y hasta les reconforta el no tener que hacerlo:

He tenido la fortuna de que se relacionan con la música, pero si sé de muchos colegas que han trabajado hasta de meseros, y no es que sea indigno, pero es para entender la situación, otros venden seguros o rentando casas (Entrevistado 2, 2021).

De la igual manera el violinista cubano dijo:

¡Gracias a Dios, no! Tengo compañeros que son realmente muy talentosos en la música, que han emigrado al sueño americano y que han estado subempleados, incluso continúan así, y me ven a mí que todavía estoy en el norte de México, para ellos el sur de Estado Unidos, un país del tercer mundo, y yo emigre hace 32 años y ven que yo no he tenido que emplearme ni en Uber, ni en repartir comida, ni repartir televisores para Sears o algo así, y me dicen: “No, tú estás en la gloria, yo estoy en Estados Unidos, pero, tú estás en la gloria” (Entrevistado 9, 2022).

La coordinadora de la Sinfónica de la UANL relata que no ha sido nada fácil aplicar y encontrar trabajos; y con algo de vergüenza expresa:

Tengo que admitir que yo si he aplicado a trabajos que, no es que están mal, son trabajos dignos, me refiero a que en algún punto de mi

vida he trabajado en *delivery*, pues buscando simplemente una forma honesta de vivir, verdad, he trabajado también dando clases en colegios, o sea, en actividades un poquito diferentes, que no es para lo que nosotros soñamos en desempeñarnos, pero que también son una opción de trabajo, finalmente (Entrevistado 13, 2022).

El mercado laboral en Monterrey. El siguiente episodio al que se enfrentan los músicos de Monterrey, es a un mercado contingente donde la inserción al mercado laboral es compleja y de escasas oportunidades. Además, necesitan desarrollar una serie de estrategias para permanecer en el mercado, esta capacidad de moldear la propia transición presupone contextos de socialización que promueven la planificación y las habilidades de negociación, así como el acceso al capital social o redes sociales (Heinz, 2003). “Tiene que ver con esa cuestión de socializar, de crear tus propias redes, de conocer otros músicos, conocer otros productores, conocer estudios, no nada más conocer sino gestar proyectos también en conjunto” (Entrevistado 17, 2022). “Son muy importantes las habilidades sociales, adaptarse a diferentes medios a la colaboración” (Entrevistado 14, 2022).

Paralelamente, necesitan estar realizando proyectos constantemente y tocando en distintos lugares de manera presencial o virtual para estar en el panorama, “como músico hay que estar ahí tocando, que nos vean los compañeros tocando, que nos vean las instituciones tocando, eso influye

mucho" (Entrevistado 15, 2022). Adicionalmente, para mantener un buen nivel como ejecutante es indispensable la práctica del instrumento y el estudio, "yo creo que organizar bien el día en las horas de estudio, nunca quitar las horas de estudio" (Entrevistado 11, 2022).

Con respecto a las oportunidades de trabajo, la limitada cantidad de vacantes en las orquestas de la ciudad de Monterrey da lugar a un mercado contingente, la Escuela Superior de Música y Danza y su patronato están tomando iniciativas para mejorar esta situación.

El hecho de crear esta orquesta es como crear las fuentes de trabajo para ellos, para tener un trabajo honorable, no que no sea honorable el de educar o ser docentes, sino, que como ejecutante, hay muchos alumnos que se forman y estudian tantas horas al día y tienen unos promedios impresionantes porque tocan increíble y te da pena que ya no sigan haciendo conciertos (Entrevistado 12, 2022).

La participación en programas musicales como orquestas y ensambles, es otra de las estrategias que emplean los músicos para mantenerse vigentes en el mercado de trabajo. Una integrante de la Orquesta de Cámara de la UANL, también forma parte de un dúo de arpa y flauta y busca proyectos con CONARTE, "si influye mucho que uno de pasos hacia delante para buscar oportunidades porque algunas llegan por recomendación pero en muchas otras hay que tocar puertas" (Entrevistado 15, 2022). Por otro lado, el alcance que tiene la industria del entretenimiento, los conciertos masivos

y espectáculos artísticos actualmente en la ciudad de Monterrey es cada vez mayor; lo cual brinda oportunidades de trabajo para los artistas de esta ciudad.

A veces vienen artistas de fuera y para ellos es muy caro traer una orquesta, entonces llegan aquí con el repertorio, las partituras y contratan músicos de aquí; entonces si eres un buen músico por supuesto que tienes oportunidad de tocar (Entrevistado 12, 2022).

En Nuevo León existen diversas dependencias gubernamentales que contribuyen al desarrollo cultural estimulando las expresiones artísticas y fomentando las relaciones con instituciones pública y privadas locales, nacionales e internacionales. En este contexto se realiza un análisis integral de estos organismos a los que los músicos de esta muestra han tenido acceso. Uno de los participantes comenta que existe la opción de darse de alta en CONARTE ante el SAT como prestador de servicios para que cuando haya eventos los llamen, "cada seis meses se lanzan convocatorias para shows, hay eventos que son de una sola vez y otros que se les llaman ciclos" (Entrevistado 6, 2022). La clarinetista por su parte menciona: "Creamos un festival de clarinete y pedimos un apoyo para la realización del festival en el cual CONARTE nos dio un apoyo para iniciar" (Entrevistado 16, 2022). También existen programas de apoyo que lanzan convocatorias ofreciendo becas y estímulos para los músicos, estas son oportunidades de formación y participación que el percusionista ha tomado, "afortunadamente tuve un par de becas y estímulos que me

permitieron seguir tocando como con el Festival Santa Lucía, en las instituciones, entonces no me puedo quejar, si he tenido un montón de conciertos desde la pandemia, muchos virtuales” (Entrevistado 2, 2021). Sin embargo, hay quienes consideran que son pocas las oportunidades que existen en este campo, “siento que a veces hay pocos apoyos e impulsos para la cultura a nivel nacional (Entrevistado 4, 2021). El Estímulo Fiscal para la Creación Artística (EFCA) es otra de las iniciativas que otorgan apoyos económicos para proyectos artísticos en Nuevo León en los que se ha involucrado la consultora cultural, “es ofrecerles algo que no están buscando, entonces es complicado ir con las empresas que no están dentro del sector cultural” (Entrevistado 8, 2022).

Por otra parte, la contingencia se manifiesta a través de inflexiones relacionadas con la salud, “me afectó que me fracturé la mano en el 2014” (Entrevistado 2, 2021). De manera similar, una de las maestras cuenta que en ocasiones ha caído en depresión y no ha tenido ganas de dar clases. También evidenció la susceptibilidad de los músicos ante tiempos difíciles, enfermedades o pérdidas; como las económicas e inclusive la pandemia, que ven desde otra perspectiva por ser artistas.

Entonces todo el tiempo nuestra vida es así porque somos músicos que trabajamos con nuestra sensibilidad y con nuestro estado de ánimo, entonces a veces no estás en el mejor momento, pero cuando llegas y ves a los alumnos y empiezas a trabajar, algo toca en ti, que tomas energías (Entrevistado 12, 2022).

En definitiva, los músicos se enfrentan a una serie de contingencias laborales durante su trayectoria profesional, pero a pesar de todas estas dificultades se mantienen optimistas y proactivos persiguiendo su realización profesional, “siempre hay que sobreponerse, pero cada proyecto tiene sus complicaciones, pero igual es parte del trabajo” (Entrevistado 2, 2021). Estos profesionistas entienden los esfuerzos que tienen que realizar en su carrera como músicos, “hasta ahora ha sido estable, claro que siempre hay fluctuaciones, pero sí creo yo que pues nosotros como músicos también tenemos que tener como cierta capacidad de adaptarse (Entrevistado 14, 2022). “Ahí es donde entra la parte de nosotros de tener que movernos, buscar dónde tocar y muchas veces no hay una formalidad” (Entrevistado 10, 2022). Además, con el brote de la pandemia COVID-19, el gremio musical fue afectado fuertemente y los músicos tuvieron que adaptarse a los cambios provocados por esta crisis, “ahora con lo de la pandemia pues se pararon todas las presentaciones personales, todo era a distancia incluso por línea, se afectaron todas las artes” (Entrevistado 5, 2022).

Este tipo de contingencias, dificultades, retos y problemas que se presentan en la vida del músico, pueden afectar seriamente tanto la carrera musical del artista como su realización personal. El concepto de auto-realización está vinculado a la identidad personal que el sujeto desarrolla a través de sus interacciones con otras personas y con el entorno exterior (Bernal Guerrero, 2009). De esta manera, el músico va construyendo

su identidad profesional como músico a través de logros, objetivos y metas que va alcanzando; lo cual le permite sentirse realizado y motivado con su trabajo. Es importante destacar que, aunque las contingencias pueden ser difíciles de superar, los músicos las utilizan como oportunidades para crecer y fortalecerse en su carrera musical. Un concertista señala que el principal obstáculo que él tiene no viene de los proyectos, sino que surge de la situación de que las instituciones han encasillado al músico en el oficio de ser maestro “está diseñado para el profesorado, en todos los niveles, casi desde maternal hasta universidad, el sistema te contempla como profesor y no como concertista” (Entrevistado 2, 2021). Mientras que otros se encuentran muy satisfechos con su trabajo, “yo estoy muy orgulloso de todos mis trabajos, de lo que he hecho, de cómo produzco” (Entrevistado 1, 2021).

Finalmente, en los relatos de los entrevistados se identificaron algunos signos que indican que los músicos trabajan por vocación. La satisfacción de crear y compartir su música, el impacto positivo que esta puede tener en la vida de las personas; así como la pasión y amor por la música, va más allá del mero interés profesional o financiero; pese al arduo recorrido en sus trayectorias profesionales. “Es una satisfacción tener el privilegio de poder tocar y hacer lo que me gusta” (Entrevistado 10, 2022). “Me quería dedicar a la música, entonces lo tuve decidido pues por amor al arte” (Entrevistado 7, 2022). “Lo que significa para mi trabajar en la música es plasmar un arte, dejar este vestigio

musical sonoro para un futuro, que a alguien en algún punto le toque una fibra sensible, dejar esta obra de arte plasmada para siempre. (Entrevistado 1, 2021). “Yo considero que es la mayor fortuna porque es realmente lo que me gusta y cuando algo te gusta pues no es un trabajo es una oportunidad de seguir disfrutando” (Entrevistado 4, 2021).

Conclusiones

En conclusión, este estudio ha proporcionado una visión detallada de las trayectorias laborales de los músicos en el área metropolitana de Monterrey, destacando la precariedad laboral y la inestabilidad que enfrentan en su vida profesional; así como la presencia de los múltiples empleos que requieren combinar para completar sus ingresos. La identificación de las oportunidades y limitaciones que enfrentan los músicos para lograr un equilibrio entre la realización económica y personal es fundamental para mejorar sus condiciones laborales y asegurar su bienestar en el ámbito profesional y personal. Este estudio destaca la importancia de abordar los problemas de precariedad y contingencia en la carrera de los músicos para mejorar su calidad de vida y promover la importancia de la cultura y las artes en la sociedad. Mediante las historias de vida recogidas, se descubre también que la flexibilización y adaptabilidad siempre están presentes en la vida de un músico, armonizando con las situaciones complejas que se les presentan en su vida. Sin embargo, pese a todas las dificultades que enfrentan, los músicos disfrutan lo que hacen y

están dispuestos a continuar con sus carreras con expectativas favorables para su futuro. Algunos tienen aspiraciones de formar parte de orquestas con reconocimiento nacional e internacional, otros de seguirse desarrollando en el sector académico o creando música; pero en general, la aspiración más común de los músicos es la de encontrar un equilibrio entre la realización personal y la estabilidad económica; lo que puede ser un desafío en un sector con tanta incertidumbre y precariedad laboral.

Para finalizar, es importante destacar que Monterrey es una ciudad en constante crecimiento cultural, donde los músicos, a pesar de las adversidades, han logrado desarrollar su profesión y llevar una vida digna en cierta medida. Sin embargo, existen propuestas que podrían contribuir significativamente a mejorar las condiciones de estos profesionales de la música en la región. Una de estas iniciativas es fortalecer la escena musical local y fomentar la participación activa en la cultura y las artes; esto se puede lograr a través de la implementación de políticas y programas de apoyo específicos para los artistas musicales. Estos proyectos podrían incluir la asignación de becas y subsidios para respaldar económicamente a los músicos, así como la creación de espacios dedicados para ensayos y presentaciones. Con respecto a nuevas investigaciones en vías futuras, valdría la pena prestar atención a la posibilidad de establecer planes de formación y capacitación que brinden a estos agentes creativos las herramientas necesarias para desarrollar sus habilidades y promover

su crecimiento profesional. De esta forma no solo se estaría mejorando la calidad de vida de los músicos, sino que también se estaría enriqueciendo el panorama cultural de Nuevo León.

Referencias Bibliográficas

- BERNAL GUERRERO, Antonio (2009). «El concepto de «Autorrealización» como identidad personal. Una revisión crítica». En: **Cuestiones Pedagógicas. Revista De Ciencias De La Educación**. Núm. 16. Pp. 11-23.
- BERTAUX, Daniel (2005). **Los relatos de vida.** Perspectiva etnoscociológica. Barcelona. Ediciones Bellaterra S.A.
- CEA D' ANCONA, María Ángeles (2012). **Fundamentos y aplicaciones en metodología cuantitativa.** Madrid. Editorial Síntesis, S.A.
- DATAMÉXICO (s.f.). “Músicos: Salarios, diversidad, industrias e informalidad laboral”. Disponible en: <https://datamexico.org/es/profile/occupation/musicos#informalidad-evolucion>
- GUADARRAMA OLIVERA, Rocío (2019). **Vivir del arte. La condición social de los músicos profesionales en México.** Ciudad de México. Universidad Autónoma Metropolitana-Cuajimalpa.
- HEINZ, Walter R. (2003). “From Work Trajectories to Negotiated Careers”. En:

MORTIMER, J.T., SHANAHAN, M.J. (eds). **Handbook of the Life Course. Handbooks of Sociology and Social Research.** Boston, MA. Springer. Pp.185-204.

HORKHEIMER, Max y ADORNO, Theodor W. (1994). **Dialéctica de la Ilustración. Fragmentos filosóficos.** Madrid. Editorial Trotta.

HOWKINS, John (2001). **The Creative Economy: How People Make Money from Ideas.** London. Allen Lane.

LÓPEZ ROLDÁN, Pedro (1996). “La construcción de tipologías: metodología de análisis”. En: **Papers. Revista de Sociología.** Bellaterra (Barcelona), España. Vol. 48. Pp. 9-29.

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA (2010). “Políticas para la Creatividad: Guía para el desarrollo de las industrias culturales y creativas”. Buenos Aires. UNESCO.

RODGERS, Gerry y RODGERS, J. (1989). “Precarious jobs in labour market regulation: the growth of atypical employment in Western Europe”. En: **International Institute for Labour Studies; Université libre de Bruxelles; Seminar On Precarious And Vulnerable Forms Of Work.** Geneva. ILO. Pp.1-16.

SÁNCHEZ DAZA, Germán, ROMERO AMADO, Jorge y REYES ÁLVAREZ, Juan (2019). “Los artistas y sus

condiciones de trabajo. Una aproximación a su situación en México”. En: **Entreciencias: diálogos en la sociedad del conocimiento.** León, Guanajuato. Vol. 7. No. 21.

SOLÍS, Patricio (2007). **Inequidad y movilidad social en Monterrey.** México. El Colegio de México.

STRAUSS, Anselm y CORBIN, Juliet (1998). **Basics of qualitative research. Techniques and procedures for developing grounded theory.** San Jose State University. San José. EE.UU. Sage Publications, Inc.

UNIVERSIDAD
DEL ZULIA

Vol. 28 Nº 3

*Esta revista fue editada en formato digital y
publicada en diciembre de 2022, por el **Fondo
Editorial Serbiluz, Universidad del Zulia.**
Maracaibo-Venezuela*