

¿Músicos/as como artistas o como trabajadores de la música?

Eileen Karmy. (2021). *Música y trabajo. Organizaciones gremiales de músicos en Chile 1893-1940*. Santiago de Chile: Ariadna Ediciones. 236 págs. ISBN: 9789566095378

El presente libro de la socióloga y doctora en musicología por la Universidad de Glasgow, Eileen Karmy, explica, desde la historiografía —y a partir de archivos inéditos y registros de los propios miembros de las organizaciones analizadas—, la historia de la música en Chile desde una perspectiva del trabajo, reconstruyendo el relato y la historia de las y los músicos que se desempeñaron entre 1893 y 1940 en Valparaíso.

Dentro de los distintos capítulos se puede apreciar cómo se pasa del mutualismo al sindicalismo. De la misma forma, no solo describe la historia de sus miembros, sus roles y labores,

sus diferencias y semejanzas en términos de organización, sino también cómo se era parte de la organización y cómo se incluía o excluía a las mujeres trabajadoras de la música. En base a esos relatos, expone, además, qué tipo de profesiones promovían y cómo concebían la música y a los trabajadores de la música, además de cómo la tecnología y la industria cultural, de la mano de políticas sociales, irrumpen en las formas de organización y en la labor musical históricamente desempeñada y cómo se tienen que volver a reestructurar, adaptarse y organizar para poder seguir *viviendo de la música*.

El libro se divide en seis capítulos, abordando distintos bloques temáticos. En primer lugar, se describe el surgimiento del mutualismo en Valparaíso (1893-1914), donde se explica los fines de crear la Sociedad Musical de Socorros Mutuos de Valparaíso (SMSMV) y quiénes podían ser miembros y las actividades que desarrollaban como organización. Se presentan tres características que definen la SMSMV: a) reúne a músicos varones que trabajan en la música —excluyendo a mujeres—, b) pertenecían a una emergente clase media urbana y c) la mayoría de ellos trabajaba en orfeones.

La ciudad también tiene un rol dentro de la formación de la Sociedad. En ese entonces, Valparaíso era una ciudad industrial y eso explica las condiciones de vida de estos músicos y por qué necesitaron organizarse. Los miembros de la organización obrera eran de una incipiente clase media, con condiciones de vida precarias en comparación con otros músicos, como los “caballeros” de sociedades o clubes.

El segundo bloque temático refiere al paso desde el mutualismo al sindicalismo, los esfuerzos por mantener la SMSMV, los factores que impactaron dentro de la organización y la transición. El país y Valparaíso, en

particular, se vieron perjudicados por las consecuencias de la postguerra, viviendo una crisis social y política. De esta manera, las modificaciones legales introducidas a través del nuevo código de trabajo, junto con el compromiso estatal de abordar ciertas necesidades, como la protección laboral legal y los servicios de bienestar social, llevaron a la pérdida de relevancia del mutualismo. En este contexto, no solo los cambios a nivel sociopolítico afectaron a la Sociedad Mutualista de Músicos, sino que también los avances tecnológicos. En efecto, la expansión de la radio y la introducción del cine sonoro tuvieron un alto impacto en el trabajo de los músicos y en el contexto en el que se desempeñaban (Karmy, 2021).

La autora recalca que las grandes diferencias entre ambas formas de organización tienen relación con sus objetivos: la Sociedad buscaba mejorar las condiciones de vida de sus miembros, involucrándose en las distintas esferas de la vida, mientras que el Sindicato se enfocaba en las condiciones laborales de sus socios. De esta forma, la transición de una sociedad mutualista a un sindicato de músicos derivó de las leyes de seguridad social y sindicalización (Karmy, 2021).

El tercer bloque temático describe la proliferación del sindicalismo en Chile y, en específico, los sindicatos musicales: en este caso, del Sindicato Profesional de Músicos, liderado por Pablo Garrido. La figura de Pablo Garrido fue muy relevante al visibilizar las condiciones laborales de los músicos y propuso medidas para su mejora, incluyendo la valoración de su estatus social, la promoción y resguardo de la música chilena y la modificación de leyes de propiedad intelectual. Adicionalmente, abogó por la incorporación de una cuota de música chilena en las emisoras de radio y subrayó la importancia de la organización gremial para consolidar la unidad entre los músicos.

Garrido reconoció a los músicos como trabajadores, aunque comprendiendo las particularidades del mismo trabajo musical, entendiéndolo como una labor artística e intelectual. A su vez, veía en la música una herramienta para el cambio social. Por otra parte, impulsó la creación del Primer Congreso de Músicos de Chile (1940) y, posteriormente, la creación de la Federación Nacional de Músicos.

Los músicos sindicalizados tenían algunas características particulares a diferencia de los miembros de la SMSMV. Por ejemplo, se autodefinían como músicos profesionales, dado que vivían o —intentaban hacerlo— de la música. Así, la autora menciona que los músicos que participaron en las organizaciones gremiales analizadas presentaban particularidades en sus condiciones laborales y de vida, entre ellas: trabajaban mayormente de manera independiente y en diversos lugares, ya sea espacio público o privado y, con la llegada del cine sonoro a Chile, algunos se desempeñaban como compositores para las películas sonoras, aunque la mayoría seguía trabajando como intérpretes, incluyendo a instrumentistas y directores, compositores y profesores de música. La escena en la que se desempeñaban era la música popular.

Una de las grandes diferencias con la SMSMV radica en que el Sindicato era una organización de trabajadores que incluía tanto a trabajadores independientes como también a empleados y

empleadores. Cabe destacar que ambas organizaciones fueron marcadas por “la cuestión social”.

De esta forma, esta obra se destaca por ser la primera en ofrecer un análisis detallado y riguroso de las organizaciones gremiales de músicos en Chile. A través de su análisis, es preciso observar que el camino seguido por los músicos —trabajadores de la música— y el de sus organizaciones, estuvo influenciado por diversos factores: las industrias musicales, las transformaciones tecnológicas, cambios legales, además de las distintas formas de apreciar y entender la música, ya sea como un arte, o un trabajo o ambas.

Por otra parte, el trabajo realizado por la autora es de una notable minuciosidad y dedicación, llevándola a crear un sitio web¹ con archivos digitalizados, fotografías y audios que fueron parte de la investigación.

A partir de la lectura, se puede dar cuenta de que, en la actualidad, son los mismos aspectos que afectan a las y los trabajadores culturales, entre ellos: la falta de seguridad social, el multiempleo, la informalidad laboral, la flexibilidad e inestabilidad laboral, las brechas de género, la intermitencia y la falta del reconocimiento social al trabajo desempeñado (MINCAP, 2022), con un siglo de diferencia.

Este escenario de precariedades estructurales se intensificó y profun-

dizó con la reciente pandemia, demostrando una vez más la fragilidad y permeabilidad de la industria de la música y de los y las trabajadores de la música frente a las crisis (Peters & Peralta, 2022). Todavía es necesario reconocer a la música como un trabajo y a los músicos o músicas como trabajadores de la música, es por ello que se requiere una política pública que garantice condiciones laborales, una remuneración digna y la protección de los derechos sociales de las y los trabajadores de la música.

Por todo lo anterior, es que es necesario visibilizar las condiciones y problemáticas históricas del trabajo artístico-cultural y de las organizaciones de músicos en Chile. El mismo hecho de poder analizar estos archivos y relatar la historia de la música desde una perspectiva del trabajo, ayuda en la puesta en valor de las y los trabajadores musicales. Es de esperar que no pasen otros 100 años para revertir esta situación y se comience a valorar y reconocer la labor de las y los trabajadores de la música, como artistas y como trabajadores.

Notas

1. <https://www.memoriamusicalvalpo.cl/>

Mariana Peralta

Universidad de Chile, Chile
mariperaltag@gmail.com

Referencias

- Karmy, E. (2021). *Música y trabajo. Organizaciones gremiales de músicos en Chile 1893-1940*. Santiago de Chile: Ariadna Ediciones.
- MINCAP. (2022). *Registro Nacional de Agentes Culturales, Artísticos y Patrimoniales 2021*. Observatorio Cultural. Obtenido de <http://observatorio.cultura.gob.cl/index.php/informe-preliminar-de-resultados-del-registro-nacional-de-agentes-culturales-artisticos-y-patrimoniales-2021/>
- Peters, T. & Peralta, M. (2022). El ecosistema de la música en Chile desde la neoliberalización democrática a las revueltas sociales, la pandemia por Covid-19 y las reformas políticas recientes. *Revista Argentina de Musicología*, 12 (1), 57-79.