
Espacios culturales independientes y autogestionados en Latinoamérica: una aproximación sociológica

Independent and Self-managed Cultural Spaces in Latin America: A Sociological Approach.

Matías Zarlenga ¹, Guillermo Quiña ² y Romina Sánchez Salinas ³

Este dossier se inscribe en los esfuerzos desplegados desde las ciencias sociales en los últimos veinte años para comprender las cambiantes realidades culturales en América Latina. La propuesta busca profundizar en la producción de conocimiento sobre la cultura independiente y autogestionada en un contexto en el que la innovación tecnológica permanente transforma los formatos de producción, distribución y consumo.

Por un lado, la consolidación de plataformas globales de acceso a bienes y servicios culturales y, por otro, la consagración de la lógica individualista y privada de las industrias creativas suponen un desafío renovado para la vida artística y cultural independiente y autogestionada, así como para las comunidades y colectivos sociales en sus territorios específicos, en especial en términos de participación y equidad en el ejercicio de la diversidad cultural.

El interés de este dossier se centra en recuperar, en clave sociológica —aunque también interdisciplinaria—, tanto las condiciones laborales, de creación y producción de artistas del circuito independiente como el papel de los espacios, asociaciones y organizaciones en cuyo ámbito tienen lugar las múltiples manifestaciones del arte y la cultura autogestionada. El objetivo es restituir la complejidad de los procesos de producción, circulación y consumo cultural que ocurren en los márgenes de las grandes plataformas de *streaming*, los festivales multitudinarios y los espectáculos masivos con el patrocinio de compañías globales. La apuesta del dossier, por tanto, es doble: pretende ampliar y profundizar los diálogos y debates ya abiertos en torno a estas cuestiones, a la vez que espera contribuir a comprender la dinámica de la producción artística y cultural en el contexto regional actual.

...

1 CONICET y Universidad Nacional de Tres de Febrero. mzarlenga@untref.edu.ar. <https://orcid.org/0000-0002-7709-7432>

2 Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio, Universidad Nacional de Río Negro CONICET. guillermoquina@conicet.gov.ar. <https://orcid.org/0000-0001-5291-2173>.

3 Instituto de Investigación en Arte y Cultura Dr. Norberto Griffa. rssalinas@untref.edu.ar. <https://orcid.org/0000-0001-5269-900X>

4 El dossier está organizado en el marco del Proyecto de Investigación PICT *Estudio socio-territorial de las organizaciones culturales independientes con programación en vivo de la ciudad de Buenos Aires* que se desarrolla en el Instituto de Investigaciones en Arte y Cultura (IIAC) de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF). El proyecto propone analizar el modo de organización (formas de gestión, condiciones laborales) y programación del sector cultural independiente en la actualidad, en vinculación con características urbanas de la ciudad de Buenos Aires. La investigación se centra en el estudio de espacios culturales con programación en vivo de la ciudad pertenecientes al sector independiente o autogestionado: salas de teatro, centros culturales y clubes de música en vivo.

En los últimos tiempos, la cultura independiente y autogestionada ha sido objeto de análisis por parte de las ciencias sociales. La mayoría de estos estudios se han centrado en caracterizar las condiciones laborales, las formas de creación y producción y el tipo de bienes y servicios culturales que producen artistas y agrupaciones artísticas pertenecientes a este ámbito. Por otro lado, un número importante de estudios ha buscado describir realidades más amplias de la cultura independiente y autogestionada, a partir de la comprensión de las formas de organización y gestión de los espacios donde programan sus repertorios (como centros culturales, teatros independientes o clubes de música) o su especificidad como «escena», «sector» o «cultura», en oposición a las valoraciones que priman en los ámbitos comerciales u oficiales de la cultura.

El dossier aborda esta doble realidad de la cultura independiente y autogestionada de Chile y Argentina: la de los artistas y gestores que la impulsan y la de los espacios, organizaciones y plataformas que la difunden. En este sentido, en el dossier encontraremos artículos que, a uno y otro lado de la cordillera, analizan las condiciones laborales, las formas de creación y difusión de las personas que desarrollan parte de sus prácticas artísticas y culturales en el ámbito independiente y autogestionada (músicos, poetas y artistas en general), así como las relaciones de los gestores y gestoras culturales de estos espacios con las administraciones locales en lo que concierne a las formas de gestión y transformación del espacio socio-territorial y normativo de los lugares donde se localizan.

...

Estudios recientes, intensificados durante la pandemia y la postpandemia del COVID-19, se han preocupado por las condiciones laborales y profesionales de artistas y trabajadores culturales en general, y de los que pertenecen al circuito independiente y autogestionado en particular. En esta línea, el trabajo de Julia Winokur en este dossier aborda las condiciones laborales y profesionales de los músicos y músicas de tango del circuito independiente de la ciudad de Buenos Aires (Argentina), caracterizado por la pluriactividad, la ausencia de un salario fijo y su dependencia de los vaivenes de la venta de entradas y de los subsidios estatales. Por su parte, el trabajo de Delina Zarauza y Mariana Del Mármol explora la tensión entre militancia y trabajo en «La Grieta», un centro cultural autogestionado de la ciudad de La Plata (Argentina), donde conviven valoraciones sobre el trabajo desinteresado y militante, ligado a la democratización del acceso al arte y la cultura, con una valoración del trabajo rentado como medio de subsistencia de quienes impulsan y sostienen este tipo de espacios.

Los y las artistas del circuito independiente se caracterizan por una fuerte apuesta estético-política en sus procesos creativos y proyectos culturales, en oposición a valoraciones centradas en el rédito económico propias del circuito comercial. El trabajo de Diego Caro Zuñiga y Valentina Belén Yañez que integra este dossier explora las formas de creación de artistas que realizan poesía *slam* en el marco del estallido social ocurrido en Chile en octubre de 2019. En el artículo se caracteriza la poesía *slam* como una expresión artística que combina elementos de la poesía, la actuación y el activismo, y que fue utilizada por muchas personas jóvenes como una herramienta para expresar las emociones y demandas de ese momento de efervescencia política en Chile.

Las plataformas de streaming (como YouTube, Google Music, Spotify, entre otras) se han convertido en una herramienta clave para la difusión de las producciones de los y las artistas del circuito independiente y autogestionado. Desde una perspectiva crítica, Natalia Jara Villarroel explora, por un lado, cómo la digitalización de la cultura afecta a la diversidad y a la autonomía creativa de los productores culturales independientes, debido a la política y a los intereses comerciales de las empresas que monopolizan el sector. Por otro, la autora reflexiona sobre los pros y los contras de las alternativas tecnológicas que buscan promover una creación y difusión cultural más independientes y descentralizadas, alejadas de los patrones impuestos por la industria cultural hegemónica (como el crowdsourcing o el Peer-to-Peer). Si bien estas plataformas alternativas se basan en principios éticos que garantizan la libertad de las usuarias y usuarios para ejecutar, estudiar, modificar y distribuir el software, la autora resalta las dificultades que estas plataformas generan en las obras de artistas independientes y autogestionada que aspiran a vivir del trabajo que realizan.

...

Los últimos artículos del dossier abordan las formas de gestión y medición de diferentes espacios culturales independientes y autogestionados en Argentina y Chile, y prestan especial atención a su relación con el Estado. El artículo de Carolina Paz Cabello Escudero y José Manuel Quinteros Venegas caracteriza los modelos de gestión cultural autogestionada de base comunitaria en el «Espacio Cultural Santana», una organización cultural y social de vecinos y vecinas del Cerro Cordillera de Valparaíso (Chile). En el artículo se entiende la gestión cultural autogestionada como una herramienta de recuperación de espacios urbanos para la cultura comunitaria de manera autónoma a partir de recursos que la comunidad genera por y para sí misma. Su contribución resalta que desde este espacio se interpela al Estado local como un ámbito de recursos a ser utilizados por la sociedad civil de manera autónoma, evitando políticas paternalistas y clientelares.

En una línea similar, Francesca Rindone analiza las formas autogestivas y de co-gestión asociada del «Espacio Cultural Chacra de los Remedios» en relación con el Estado local en la recuperación y puesta en valor del Parque Avellaneda de la ciudad de Buenos Aires (Argentina) y el recinto donde se sitúa el Espacio Cultural. En el artículo se destaca la importancia que tuvieron el grupo de teatro callejero «La Runfla» y otras organizaciones culturales de la sociedad civil en dicho proceso a través de la Mesa de Trabajo y Consenso (un espacio de participación abierta y pública). A lo largo del trabajo, la autora destaca las tensiones y disputas internas que se produjeron durante el proceso de recuperación y puesta en valor del espacio entre quienes mantenían posiciones más confrontativas con el Estado local y quienes eran más proclives al diálogo.

Mariana Cerdeira y Beatriz Escudero, por su parte, indagan en los procesos de participación de los Espacios Culturales Independientes de la ciudad de Comodoro Rivadavia (Chubut, Argentina) en la elaboración y aprobación de una ordenanza municipal que regula su nominación y funcionamiento, haciendo hincapié en las relaciones fluctuantes entre el Estado local y esta clase de espacios. En este sentido, las autoras resaltan el carácter complejo y contradictorio de la relación entre el Estado local y el sector cultural independiente organizado de la ciudad, caracterizado por un proceso participativo en la formulación de la ordenanza, pero luego marcado por la falta de diálogo y la unilateralidad en la reglamentación de la misma.

El dossier se cierra con un artículo de quienes firman esta introducción, donde se plantea la necesidad de repensar las formas de medir la cultura independiente en la ciudad de Buenos Aires, incorporando en su metodología la perspectiva y problemáticas de los responsables de los espacios donde este tipo de cultura se programa: centros culturales, teatros independientes y clubes de música.

...

A lo largo de los diferentes artículos del dossier, lo independiente se define a partir de una serie de valoraciones que orientan tanto los procesos de creación, producción y difusión cultural como las formas de gestión de espacios y organizaciones culturales autogestionadas. Así, este concepto aparece relacionado con valores próximos a la libertad creativa, la autenticidad, la innovación, la ausencia de lucro y la no institucionalidad, tanto para los músicos y músicas de tango en Buenos Aires como para los y las poetas de slam chilenos. Valoraciones similares emergen en los principios éticos que regulan las plataformas de difusión de contenidos digitales alternativos al mainstream: adaptación a las especificidades de cada usuario y libertad creativa para ejecutar, estudiar, modificar y distribuir su software. En lo referente a la gestión de espacios y organizaciones culturales, lo independiente se define a partir de valoraciones vinculadas con la autogestión, la participación, la horizontalidad y la militancia, como se muestra en el «Espacio Cultural Santana» (Chile), «La Grieta» o el grupo de teatro callejero «La Runfla» (Argentina).

Valoraciones y prácticas asociadas a lo independiente y autogestionado, como la libertad creativa, la autogestión, la participación horizontal y colegiada, encuentran un límite en lo que respecta a su sostenibilidad material y económica a lo largo del tiempo. ¿Cómo se sostienen económicamente las prácticas y valoraciones culturales independientes y autogestionadas? La mayoría de los artículos del dossier responden implícitamente a esta pregunta. Parece que los ámbitos donde los y las protagonistas de la cultura independiente y autogestionada encuentran estos recursos económicos son los sectores privado-lucrativo y público-estatal. Sin embargo, en estos ámbitos, los valores y prácticas que sostienen lo independiente y autogestionado entran en tensión y conflicto tanto con valoraciones y prácticas económicas-lucrativas del sector privado-comercial como con las jerarquías, dependencias y discrecionalidades que muchas veces ocurren en el sector público-estatal. En este sentido, en los artículos del dossier se observa cómo los hacedores y hacedoras de la cultura independiente y autogestionada se resisten a perder autonomía y libertad creativa en sus prácticas en pos de intereses comerciales, así como defienden la capacidad de autogestión, la horizontalidad y la importancia de la participación en los espacios y territorios donde habitan.

La pregunta sobre la sostenibilidad material y económica de las prácticas independientes y autogestionadas resulta fundamental en estos tiempos. Repensar el papel del Estado como garante de derechos y de las políticas públicas-culturales como herramientas que garanticen recursos materiales incondicionales para crear, producir, difundir y gestionar en libertad, equidad y de forma autónoma es un desafío central no solo para la cultura independiente y autogestionada en particular sino para las artes y las culturales en general. Esperamos que el contenido de este dossier resulte una contribución singular en este desafío.

Contenido:

1. **El circuito independiente de la música de tango actual. Características, modos de funcionamiento y sentidos en disputa.** Julia Winokur
2. **Entre la militancia y el trabajo. Imbricaciones y tensiones de estas prácticas en la gestión colectiva de un centro cultural autogestionado en La Plata.** Delfina Zarauza y Mariana Del Mármol
3. **Identidades, cuerpo y política en la escena de Poesía Slam en Santiago de Chile.** Diego Caro Zuñiga y Valentina Belén Yañez
4. **Reflexiones sobre la plataformización de la cultura y la creación independiente en la era digital.** Natalia Jara Villarroel
5. **La producción social del hábitat como modelo de gestión cultural: el caso del Espacio Comunitario Santa Ana.** Carolina Paz Cabello Escudero y José Manuel Quinteros Venegas
6. **Centros y márgenes de la gestión cultural: el caso del Espacio Cultural Chacra de los Remedios (Buenos Aires).** Francesca Rindone
7. **Los espacios culturales independientes en Comodoro Rivadavia (Chubut, Argentina). Derroteros en la elaboración de una ordenanza (2019-2023).** Mariana Cerdeira y Beatriz Escudero
8. **¿Es posible medir la cultura independiente? Claves para una construcción participativa de indicadores culturales en la ciudad de Buenos Aires (Argentina).** Guillermo Quiña, Romina Sánchez Salinas y Matías Zarlenga
9. **Paredes de sueños, acero y concreto: Una aproximación a centros culturales independientes en Santiago de Cuba.** Ligia Lavielle