Grupo de Estudios Sociales sobre Paraguay
(Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, FSOC)
Universidad de Buenos Aires
Argentina

Facultad de Ciencias Sociales
Universidad Nacional de Asunción
Paraguay

XII Taller / I Congreso "Paraguay desde las Ciencias Sociales"

San Lorenzo, 12, 13 y 14 de abril de 2023
Facultad de Ciencias Sociales | Universidad Nacional de Asunción
http://paraguay.sociales.uba.ar/

TENSIONES ENTRE LA RENTABILIDAD Y EL ETHOS INDEPENDIENTE EN LA ESCENA MUSICAL DE ASUNCIÓN

Paulo González Paciello
Maestrando en Investigación en Ciencias Sociales con énfasis en Desarrollo
FLACSO Paraguay
paulkestein@gmail.com

La presente propuesta es parte de un proceso de investigación de tesis de la maestría cursada en FLACSO Paraguay (2020-2022). El tema ha sido postulado anteriormente a un concurso para fondos de investigación de los Fondos de Investigación del área de Cultura de la Municipalidad de Asunción, siendo adjudicado con fondos para la realización de parte del trabajo de campo y una serie de filmaciones para un audiovisual sobre el tema. Esa etapa contó con el apoyo de dos colegas, Andres Bartrina y Marta Miranda, a quienes agradezco el gran apoyo para avanzar en el proceso.

La investigación busca generar conocimiento sobre experiencias en el desarrollo de la cultura musical independiente de Asunción. Específicamente, identificar los activos sociales que brindan sustentabilidad a este desarrollo, las fuentes de estos activos y las barreras para su acumulación y mantenimiento. Utilizando datos cualitativos originales de grupos focales y entrevistas semi-estructuradas con miembros de bandas, gestores culturales, sellos musicales, encargados/as de locales de música en vivo y otros actores de la escena musical independiente asuncena, se analizará la relevancia de las redes de

sociabilidad, el apoyo mutuo, la gestión colectiva y las nociones de economía y desarrollo que influyen en la sostenibilidad de los proyectos de este sector.

Este análisis se enfocará en dos ejes conceptuales. Primeramente, las definiciones de qué es ser independiente, la producción y mantenimiento de la "infraestructura social", que organiza y sostiene la producción de "sentido" como valor estético, definiendo a la música independiente como subsector particular. Por otro lado, la demanda del sector comercial en el cual la producción de valor musical y cultural se articula con el consumo.

De este modo, se busca analizar las tensiones entre la construcción social de la música independiente (el sentido de esta cultura se basa en redes de reciprocidad, apoyo mutuo, y amiguismo) y la mercantilización de la música como fin o como forma de convertir a ésta en un valor económico al buscar formas de encontrar mayor seguridad económica como artista.

Este trabajo parte de la observación empírica sobre las redes de apoyo y solidaridad de afuera y desde adentro que ha requerido el sector de las artes escénicas musicales (con énfasis en los grupos independientes), situación recrudecida con del impacto económico de la pandemia y las respectivas medidas de aislamiento social que resultaron en el repentino cierre de espacios para llevar a cabo shows en vivo (principal soporte de la música independiente).

Frente a la debilidad de las industrias creativas en general en Paraguay y el desarrollo creciente de la música independiente (indie), es necesario indagar sobre las fuentes de dinamismo y de sustentabilidad de la producción musical.

Se considera que existe una limitada oferta pública de apoyo al sector musical independiente de Asunción, en parte por desconocimiento, desconexión entre las partes y a la vez por la misma identidad de la música independiente en sí. Esto tiende a generar apatía hacia posibles programas y plataformas (tanto públicas como de la sociedad civil y sector privado) que puedan servir para consolidar una escena musical sostenible y músicos con mayor seguridad económica para llevar a cabo sus proyectos.

El aumento de la oferta de eventos musicales y la producción cultural en artes escénicas musicales ha aumentado considerablemente en Asunción, siendo una de las principales actividades de ocio y cultura para la población asuncena. Esto es resultado de un proceso autogestionado, iniciativas propias de grupos independientes y la conformación de nuevas redes y plataformas de difusión "desde abajo". En menor medida, se resalta el interés de ciertos bares en contratar bandas, y la gesta de festivales de música independiente.

Un ejemplo de lo mencionado, y a modo de contexto, es el directorio de mujeres en la industria musical paraguaya “Mujeres haciendo eco Py”, cristalización de lo que se define como ecología de medios, o sea, puntos de encuentro para personas que fueron parte del consumo y producción del estilo.

La recolección de datos se estructura según las siguientes preguntas guías:

¿Cuáles son los activos sociales que sustentan económicamente la escena musical independiente de Asunción? ¿Qué tensiones existen entre la producción de valor musical y el valor económico? y ¿Cómo se manifiestan estas tensiones en el desarrollo de la música indie en Asunción?

Profundizando en las lecturas, surgen otras preguntas guías como por ejemplo: ¿Cómo afecta la tensión entre el ethos independiente y las opciones de hacer rentable un proyecto musical, al valor cultural de las escenas musicales? ¿Cómo se relacionan la producción cultural musical, las posturas/ideologías políticas y el comercio de la música en la escena de música independiente?

Buscando responder las preguntas de investigación, hasta el momento la investigación ha realizado 8 entrevistas semiestructuradas y convocado a un grupo de discusión con artistas hombres y mujeres pertenecientes a proyectos musicales independientes de diversos estilos.

El trabajo de campo rescata las motivaciones, experiencias y formas de pensar de artistas, gestoras culturales, músicos y músicas independientes que tienen varias funciones aparte de producir música, para sostenerse, expresarse, valorizar y monetizar su trabajo.

El término “independientes” en el mundo de la música por lo general se refiere simplemente a las organizaciones que no son “corporaciones”, entendidas como integradas verticalmente, bien financiadas y grandes (Hesmondhalgh, 2015). Esto corresponde muchas veces no solo a la exclusión que hace el mercado global, sino a una postura crítica de bandas musicales ante el mercado musical dominante.

Existen estudios, especialmente los relacionados a procesos educativos, donde el ethos se ha relacionado con el "habitus" de Bourdieu: atributos que los individuos dentro de un grupo social tienen en común – utilizándolo para describir la cultura organizacional (Smith, 2003). Este concepto servirá de guía para analizar las formas de hacer música independiente, en términos estéticos e ideológicos.

De acuerdo con Crooke (2018), varios académicos reconocen las tensiones entre el proceso creativo de la música y el comercio de ésta, en relación a posturas ideológicas que son instrumentales a la producción y consumo de cultura popular. Como resultado, muchos

académicos ponen atención en el papel de la industria y las estructuras organizativas en la producción cultural. Gran parte de este conjunto de estudios académicos ha sugerido que las instituciones dentro de las cuales la cultura se produce, da forma al tipo de cultura finalmente producida (Strachan, 2007; Lena, 2006).

En este sentido, esta investigación se propone revisar cómo se aplican estos conceptos en el contexto asunceno, teniendo en cuenta la relación de los agentes musicales con el mercado local, los espacios para su desarrollo; y además sus propias identidades, posturas ideológicas y cómo esto encaja en el desarrollo de sus proyectos.

Resultados esperados

Identificar las nociones y valoraciones que tienen miembros de bandas de música independiente sobre lo que conlleva ser independiente en Asunción.

Analizar un tema que adquiere mayor relevancia con el avance de la escena musical independiente, aunque no se ha explorado aún.

Contribuir a generar mayor comprensión sobre la infraestructura musical y sus actores clave (artistas, organizadores de eventos, plataformas de difusión, medios alternativos, instituciones públicas y centros culturales de la ciudad) posicionando el tema de investigación para una mayor profundización

Identificar aspectos relevantes para el debate sobre formas de gestionar la cultura, difundirla y hacerla sostenible para que los artistas potencien su crecimiento sin perder de vista el valor de lo que hacen.

Para esta ponencia en particular, la presentación se centrará en la discusión teórica de la investigación.