

ACTIVIDAD PROFESIONAL

Luego de haber estudiado música durante varios años y de haber formado distintas bandas de música decidí incursionar en el área de la música profesional como opción laboral. Como la gran mayoría de los músicos compositores mi deseo o ambición era dedicarme a mi música, a mis composiciones. Ese "largo camino" implica básicamente componer y arreglar música original, armar una banda y salir a tocar, grabar Cds y promocionarlos. Dependiendo del estilo y características puntuales de la música creada por los compositores, existe mayor o menor posibilidad de comercialización de la misma, mayor o menor "mercado consumidor". Es lógico de esperar que hoy día, por citar cualquier ejemplo, tenga mas posibilidades de comercialización un grupo que haga música "latina" o "pop" o "rock" en comparación con un grupo que haga música de "fusión" o composiciones originales al estilo "erudito" o tangos originales etc. Aún para compositores o grupos que tocan estilos de relativo "consumo" es considerablemente difícil llegar a la situación de poder tener su espacio en el "mercado", de poder recibir ingreso suficiente (con la venta de Cds, derechos de propiedad intelectual, shows, etc) como para poder vivir exclusivamente de esa actividad. Que decir entonces de todos aquellos músicos que se dedican a estilos claramente "no comerciales"...

Cuando digo "largo camino" me refiero concretamente a un LARGO CAMINO... que normalmente va de (como mínimo) varios años a (lo mas frecuente) varias DECADAS de esfuerzo, inversión de tiempo, energía, expectativas y dinero. Los compositores invertimos miles de horas y muchos o años de nuestra vida trabajando en nuestra música, promocionando nuestro material, buscando la forma de que se conozca y deseando que ese material agrade a la gente y que a su vez se pueda llegar a la situación donde, a través de nuestra música, sea viable obtener un ingreso mínimamente razonable como para poder dedicarnos a esa actividad en forma exclusiva. El deseo existe, la ilusión existe, la posibilidad existe... pero es una apuesta "alta"... es en algún sentido similar a jugar a la lotería, se puede ganar... pero las chances son muy pequeñas... Por cada músico famoso hay miles completamente anónimos. Y esto no tiene relación absoluta ni con calidad ni con "merecimiento" ni con "esfuerzo" ni nada... simplemente a algunos "se les da" y a la gran mayoría.. no.

Este tipo de "camino" o "actividad" es a largo plazo... es una inversión de tiempo y energía que no tiene un retorno siquiera lejanamente inmediato, proporcional o automático... es invertir centenares o miles de horas para que, en "algún momento futuro" pueda "tal vez" existir la "posibilidad" de que "gradualmente" se vaya generando un público consumidor, un ingreso mínimamente regular... y ahí entonces pueda (eventualmente) ser viable la posibilidad de vivir de esa actividad o situación. Mientras tanto, la vida continúa... el alquiler se vence a fin de mes, hay que pagar la comida y el transporte...y eso no puede esperar

años en la suposición (no segura) de que luego se logrará el objetivo. Sería maravilloso que así fuese, que fuese seguro que la fama llegará... ya que entonces los músicos compositores podríamos pedir prestamos a los bancos, en cantidad suficiente como para poder vivir durante 10, 20 o 30 años solamente dedicados a elaborar nuestra música, ensayar, grabar y tocar... y luego saldar esos prestamos de una sola vez unos 20 o 30 años después, cuando fuésemos "famosos" y obtuviésemos buenos ingresos con nuestra música. Sería interesante tratar de argumentar esto con algún gerente de banco para ver cual sería su reacción ante tal propuesta... o sino tal vez intentar conversar con el almacenero, el dueño del negocio de ropa... las autoridades del colegio de los chicos, los empleados de la estación de servicio... etc etc... y tratar de vivir de fiado durante unos cuantos años hasta llegar al momento de poder ganar un buen dinero y ahí entonces pagar todas nuestras deudas atrasadas...

Aquellos compositores que tienen una situación económica sólida y que viven de renta o tienen negocios que mas o menos caminan solos, o simplemente han recibido una buena herencia y no tienen mayor preocupación al respecto del dinero ... tienen el camino allanado para poder dedicarse exclusivamente a su música, armar sus grupos, producir sus espectáculos, grabar sus Cds... promocionarse en programas de radio, televisión etc etc. Total, no esperan ni necesitan un retorno económico inmediato, pueden esperar ... pueden trabajar 5, 6, 8 o mas horas diarias en su música ya que no están obligados a hacer otra actividad cualquiera remunerada como para poder enfrentar los gastos normales de cualquier persona. Investigando un poco en la biografía de músicos que han logrado fama y proyección se puede observar que en algunos casos tuvieron una situación económica que los favoreció enormemente en ese sentido, que les permitió poder dedicarse a sus intensos estudios y posteriormente a su trabajo como compositores y productores de su propia música sin haber tenido necesidad de trabajar en otras cosas como para poder obtener el ingreso mínimo necesario para la subsistencia. Claro esta que también en muchos otros casos hubo músicos que llegaron a la fama con gran esfuerzo y sacrificio, teniendo que realizar trabajos paralelos (sea en el área musical o en otras) como para poder salir adelante mientras luchaban por hacerse conocidos y divulgar su trabajo "artístico".

Tomando en consideración que es prácticamente imposible para un músico vivir de su música original (salvo que haya logrado considerable proyección, cosa que lleva normalmente muchos años...) entonces lo que termina haciendo la gran mayoría de los compositores es buscar un trabajo alternativo, paralelo, que les permita el ingreso mensual necesario mientras también se dedican a su material original en la intención de promocionarlo y en la expectativa de lograr su espacio en el mercado. Ese trabajo o actividad "paralela" o "alternativa" puede ser relacionada con la música o no. Cuando es una actividad relacionada con la música normalmente abarca dos posibilidades: la docencia y / o la actividad como músico "profesional".

Entonces, la gran mayoría de los músicos compositores (y con ambición de llevar adelante sus proyectos) y que pertenecen a la categoría de "no ricos"... terminan teniendo dos TRABAJOS... uno "remunerado" y el otro "gratis". Por eso que muchas veces se los ve cansados o con cara de sueño.... Esos músicos tendrían una situación equivalente a cualquier otro profesional que, luego de cumplir un trabajo de 7. 8 o 9 horas, parase media hora y luego arrancase con su "otro trabajo" (el "gratis") por unas 4, 5 o 6 horas mas. Y eso durante años y años.... Cada vez que un músico de estas características sale a trabajar habría que preguntarle: "¿adonde vas? al trabajo "remunerado" o al trabajo "gratis"...?..."

Según mi opinión es lógico pensar que esta situación se da casi exclusivamente por la gran pasión que sentimos los músicos compositores con nuestra música, por como estamos comprometidos con nuestro arte, por como en algún sentido necesitamos "sacarlo" o "mostrarlo" o "darle vida" ... Para graficar mejor este escenario se podría pensar en la siguiente hipotética situación:

Tenemos un grupo de profesionales de diferentes áreas, digamos un arquitecto, un ingeniero, un médico, un comerciante y un chofer de micros. Entonces les proponemos a todos la idea de que todos los días, luego de su período normal de trabajo (que será aproximadamente de unas 7 a 9 horas) le dediquen otras 4 o 5 horas de trabajo extra pero NO remunerado a otra actividad.... y eso durante prácticamente todos los días del año.. y durante muchos años.... ¿que podrían responder? ¿como tomarían esa propuesta? Probablemente como una broma... Antes que nada dirían... estamos cansados... ya trabajamos 8 horas este día... hay otras cosas que hacer en la vida además de trabajar... y lo que sería mas importante... ¿trabajar gratis...? ¿para que...? ¿porque...? Entonces uno tendría que responderles... "bueno, sí.. es trabajar GRATIS y muchas horas diarias y muchos años... y es dejar un montón de otras cosas importantes en la vida de lado... pero te GUSTA... te hace BIEN... y además con un poco de suerte, digamos con MUCHA SUERTE... capaz que de aquí a unos 15 o 20 años te haces "famoso"... y ahí se justificara todo ese tiempo invertido, toda esa energía gastada, todo ese trabajo gratis y todas esas cosas de la vida "dejadas de lado" para poder hacer este proyecto.... Los convenceríamos...?

No es que solamente los músicos compositores o artistas en general hagan este tipo de cosas, claro esta que hay gente dedicada a otras profesiones que también vive una situación similar (sean científicos, investigadores, educadores, etc) pero convengamos que no es la mayoría de las personas. La gran mayoría de la gente tiene un trabajo solamente y es un trabajo remunerado. Si muchas veces por necesidad tienen 2 o hasta 3 trabajos distintos, por lo menos cobrarán un sueldo por ello. En cuanto a la gente que tiene alguna otra actividad o hobby (como ser gimnasia, cursos varios, deportes, etc) no representa un consumo de horas diarias de demasiada importancia.. ni tampoco mantienen esa actividad durante muchos años... y aunque lo hagan tendrá una connotación distinta. No es lo mismo

ir al gimnasio 3 horas por semana, o jugar al golf todos los sábados, o hacer un curso de lo que sea durante 3 veces a la semana por 4 o 6 meses... que estar abocado varias horas al día (generalmente los 7 días de la semana..) y durante muchos años a una actividad determinada, y sin prácticamente ningún retorno económico ni clara compensación, aunque fuese de otro orden, que sea razonablemente proporcional a la inversión realizada.

Cuando el músico piensa en una actividad laboral "paralela" o "alternativa" a su proyecto personal tiene básicamente 4 posibilidades:

- 1) cualquier actividad no relacionada con la música (comercio, área administrativa, docencia en área no relacionada con la música, cualquier profesión independiente, etc)
- 2) docencia (clases de música)
- 3) actividad de músico profesional (como instrumentista)
- 4) dando clases de música y simultáneamente ejerciendo la "actividad de músico profesional".

Cabe aclarar que la actividad de músico "profesional" tiene características claramente distintas del perfil de músico "artístico", "compositor", o "productor de música original". El músico "profesional" cumple una función específica dentro de la sociedad, tiene un "mercado definido", puestos determinados de trabajo y realiza una actividad remunerada. ¿Donde trabaja un músico profesional? ¿que tipo de actividad realiza? El músico profesional trabaja mayormente como "instrumentista" y en distintos lugares como ser:

- tocando en bares, restaurantes, hoteles
- acompañando cantantes en sus shows
- tocando en eventos sociales (privados, empresarios)
- tocando en orquestas (radio, televisión, eventos públicos, orquestas municipales, bandas de música, etc)
- acompañando clases de ballet o danza
- grabando en estudios (Cds, jingles, documentales, música para película etc)

El mayor o menor "mercado" que pueda haber para el músico profesional, considerando estas distintas posibilidades (y probablemente algunas mas que ahora no me han venido a la memoria) depende también de la formación específica de cada músico (algunos pueden hacer todas estas cosas y otros se especializan mas en alguna o alguna de ellas) y también de las características que tenga el lugar físico donde ejercerá su trabajo (ciudad, país), y también de la época que le toque. A través de los años ha habido más o menos trabajo en tal o cual área dependiendo de la época y del lugar. Las "modas" van y vienen, por

momentos se contratan músicos para ciertos trabajos y eso puede mantenerse por cierto tiempo, luego las cosas pueden cambiar y se buscan músicos profesionales para otros puestos y así se van dando las cosas.

Allá por el año 1980 y cuando me encontraba abocado intensivamente a completar mi formación musical tenía como trabajo "paralelo" una actividad no relacionada con la música. Durante casi 5 años trabajé en la parte administrativa de una compañía comercial. Cuando sentí que ya tenía la formación musical adecuada o mínimamente necesaria como para poder iniciarme como profesional de la música entonces decidí dedicarme a dos áreas, a la DOCENCIA y a la actividad de músico PROFESIONAL. Ambas áreas por vocación y necesidad. Ambas actividades me gustan y gratifican por un lado y por otro lado esa decisión tuvo relación con el principio de "apostar la mayor cantidad de fichas en el juego" o dicho de otra forma "no poner todos los huevos en la misma canasta"....

Tuve la suerte o circunstancia favorable de que en aquella "época" (1980) y en aquel "lugar geográfico" que me tocó estar en ese momento (que fue en Brasil) había una gran demanda laboral. Si uno estaba preparado para esa actividad era cuestión de salir a buscar, contactarse con la gente indicada, y el trabajo aparecía, inclusive aparecían varias posibilidades y uno podía elegir la que más le pareciera interesante. Mi primer trabajo como músico profesional fue tocando en la orquesta de un local bailable (haciendo "covers"). Hacíamos 3 entradas de 1 hora cada una (con intervalos de 1 hora entre ellas) durante 4 días a la semana. Allí estuve durante casi 3 años. En esa misma época y luego de un tiempo comencé también a tocar en un pub tipo "Ingles" haciendo el estilo de "piano solo". Tocaba 3 entradas de 45 minutos 5 veces a la semana. Esa situación fue mi primer "doblete" siendo que tocaba 4 noches en el local bailable (con el grupo de "covers") y 5 tardes en el pub Ingles (llamado "Red Lion"). Esa situación de "dobletes" y "tripletes" siguió ocurriendo y por muchos años, dado que luego también comencé a acompañar cantantes en sus shows, a hacer giras, a realizar grabaciones y demás. Pasé a vivenciar el dicho de que la música no es el "arte de combinar los sonidos" sino más bien el "arte de combinar los horarios...". Cualquier músico profesional que lea estas palabras sabrá perfectamente a que me refiero.

Desde aquel "lejano" 1980 y durante los 30 años posteriores he tocado en gran cantidad de lugares tanto haciendo el estilo de "piano - solo" como tocando en dúos, tríos, orquestas, acompañando cantantes, haciendo grabaciones, participando de eventos privados y empresariales, saliendo de gira, acompañando clases de danza y ballet, tocando en programas de televisión, en obras de teatro y musicales, en bandas de soporte a festivales, concursos, etc. Si le interesa tener un "pantallazo" de los trabajos que hice como músico profesional puede visitar el siguiente link: Curriculum

Con el pasar del tiempo y los importantes cambios que han ocurrido en la sociedad (a nivel tecnológico y en cuanto a "preferencias" o "prioridades" o "modas") se puede considerar que

actualmente el mercado de trabajo del músico profesional se ha reducido considerablemente en comparación con épocas anteriores (así como ha sucedido lo mismo con algunas otras actividades o profesiones). Sin embargo la actividad del músico profesional sigue siendo una alternativa o posibilidad viable para aquellos que les pueda interesar y que no quieran dedicarse exclusivamente a la docencia o a otra actividad no relacionada con la música.