

El arte como trabajo: Relectura del pensamiento de Chalena Vásquez

Art as Labor: Revisiting the Thought of Chalena Vásquez

Milagros E. Magallanes Ortiz

Investigadora Independiente

Lima, Lima, Perú

milagrosmagallanes.pe@gmail.com

 <https://orcid.org/0009-0004-5754-2166>

Resumen

El artículo propone una relectura actual del pensamiento de Chalena Vásquez, destacada musicóloga peruana, a partir de su obra *Teoría del arte y economía de la cultura: Los procesos de producción artística* (1978/2019). Se analiza su concepción del arte como un proceso productivo complejo —simbólico, material y social—, en diálogo con la psicología organizacional positiva y los estudios contemporáneos sobre colaboración creativa. A través de este marco interdisciplinario, se reflexiona sobre los desafíos estructurales de las industrias culturales peruanas, caracterizadas por la precariedad laboral, la informalidad y la concentración de oportunidades en Lima Metropolitana. El artículo plantea que las ideas de Vásquez, complementadas con los enfoques de bienestar y cooperación, pueden inspirar políticas culturales más equitativas y sostenibles, promoviendo entornos laborales creativos basados en la resiliencia, la solidaridad y la justicia social. Así, se reivindica la cultura como un derecho colectivo y el arte como un espacio de transformación social.

Palabras Clave

Chalena Vásquez; arte como trabajo; industrias culturales peruanas; psicología organizacional positiva; bienestar laboral; colaboración creativa; gestión cultural.

Abstract

This article offers a contemporary rereading of the ideas of Chalena Vásquez, a renowned Peruvian musicologist, based on her work *Teoría del arte y economía de la cultura: Los procesos de producción artística* (1978/2019). It examines her conception of art as a complex productive process—symbolic, material, and social—in dialogue with positive organizational psychology and contemporary studies on creative collaboration. Through this interdisciplinary framework, the paper reflects on the structural challenges faced by the Peruvian cultural industries, characterized by labor precariousness, informality, and the concentration of opportunities in the Lima Metropolitan area. It argues that Vásquez's theoretical approach, complemented by perspectives on well-being and

Como citar: Magallanes, M. (2025). El arte como trabajo: Relectura del pensamiento de Chalena Vásquez. *ANTEC: Revista Peruana de Investigación Musical*, 9(2), 23–27.

Enlace para este artículo: <https://doi.org/10.62230/antec.v9i2.285>

cooperation, can inspire more equitable and sustainable cultural policies, fostering creative work environments grounded in resilience, solidarity, and social justice. Thus, culture is reaffirmed as a collective right and art as a space for social transformation.

Keywords

Chalena Vásquez; Art as Work; Peruvian Cultural Industries; Positive Organizational Psychology; Occupational Well-being; Creative Collaboration; Cultural Management

Recibido: 12 de julio / Revisado: 26 de septiembre / Aceptado: 13 de octubre

Introducción

Rosa Elena Vásquez Rodríguez, conocida como Chalena Vásquez (1950–2016), fue una destacada musicóloga peruana cuya trayectoria interdisciplinaria integró la investigación musicológica con saberes de la antropología, la sociología, la economía y las ciencias sociales. Estudió en el Conservatorio Nacional de Música del Perú y se especializó en etnomusicología en el INIDEF de Venezuela. Su producción académica y de campo abordó tradiciones afroperuanas, andinas y populares, como la danza de negritos de Chíncha —premiada por Casa de las Américas en Cuba—, la cultura musical ayacuchana y los “takís” prehispánicos en Paucartambo. Además de su labor docente y de gestión en el CEMDUC (1992–2016), impulsó proyectos comunitarios, educativos y penitenciarios, siempre desde una visión del arte como herramienta de transformación social.

Uno de sus aportes teóricos más significativos es *Teoría del arte y economía de la cultura: Los procesos de producción artística* (Vásquez Rodríguez, 1978/2019), obra en la que desarrolla una visión crítica y estructural del arte entendido como trabajo. Chalena propone comprender el sistema artístico como un proceso productivo complejo, condicionado por la interacción entre ideología, estética, fuerzas productivas y relaciones sociales de producción. A más de cuatro décadas de su publicación original, esta perspectiva —que desmonta la noción del arte como expresión individual o meramente estética— adquiere renovada vigencia en el contexto actual de las industrias culturales peruanas, donde las tensiones entre creatividad, sostenibilidad y precarización laboral son cada vez más evidentes, especialmente en Lima Metropolitana.

Desde la psicología organizacional positiva, particularmente a partir de los aportes del equipo WoNT de la Universitat Jaume I (Salanova *et al.*, 2014), el presente análisis retoma el pensamiento de Chalena desde una mirada que reconoce el papel central del bienestar, la resiliencia y el sentido de propósito en los procesos de trabajo cultural. Esta perspectiva propone desplazar la atención desde la patología y el estrés laboral hacia los recursos personales y colectivos que fortalecen la salud ocupacional positiva: la energía, el compromiso, la cooperación y la confianza. Estos factores son esenciales para comprender la dimensión humana del trabajo artístico y su impacto en la sostenibilidad de los ecosistemas culturales.

En diálogo con ello, el estudio de Žanete Eglīte (2023) sobre la colaboración en las industrias creativas refuerza la idea de que la creatividad no surge del aislamiento individual, sino de la interacción entre personas, organizaciones y contextos culturales. Su investigación demuestra que la colaboración y las redes intersectoriales son el núcleo del trabajo creativo y las principales fuentes de innovación en el ámbito cultural. Ambas autoras —Eglīte y Vásquez— coinciden en concebir el arte como un proceso relacional y colectivo, sostenido por el intercambio, la solidaridad y el trabajo compartido.

A partir de este diálogo entre los aportes de Chalena Vásquez, la psicología organizacional positiva y los estudios contemporáneos sobre colaboración creativa, este artículo propone releer la noción de arte como trabajo en el contexto de las industrias culturales peruanas. El objetivo es evidenciar cómo las ideas de Chalena pueden inspirar políticas y prácticas culturales orientadas al bienestar, la equidad y la sostenibilidad, reafirmando la cultura como un derecho colectivo y como un espacio de transformación social urgente e impostergable.

El arte como proceso de producción en las industrias culturales peruanas

Chalena Vásquez desarrolla una propuesta teórica que articula el arte con las estructuras sociales, económicas e ideológicas que lo condicionan, planteando que el trabajo artístico puede analizarse en tres momentos interdependientes: simbólico, material y social (Vásquez Rodríguez, 2019). Este enfoque permite relacionar directamente la teoría con los desafíos actuales de las industrias culturales peruanas, los cuales, desde mi experiencia como gestora cultural en instituciones públicas, se manifiestan en precariedad laboral, informalidad y concentración de oportunidades en Lima Metropolitana.

Producción simbólica. Este momento inicial involucra la generación de ideas y contenidos artísticos, siempre situados históricamente y atravesados por memorias colectivas, ideologías y tensiones sociales. Chalena desmonta la idea del genio aislado y destaca la construcción cultural del significado (Vásquez Rodríguez, 2019). Estudios contemporáneos sobre creatividad en contextos colaborativos refuerzan esta perspectiva, mostrando que la innovación artística surge de interacciones complejas entre individuos y comunidades (Eglite, 2023).

Producción material. Se refiere a la concreción física del trabajo artístico: herramientas, recursos y relaciones laborales que permiten la creación. Chalena enfatiza la importancia de visibilizar este proceso, usualmente invisibilizado por políticas que priorizan resultados estéticos (Vásquez Rodríguez, 2019). Desde mi experiencia personal en el contexto limeño, la producción material se ve afectada por condiciones de trabajo inestables, pagos tardíos y ausencia de derechos laborales, incluso en instituciones públicas. Desde la psicología organizacional positiva, esto se traduce en un riesgo para la motivación, el compromiso y la salud ocupacional, resaltando la necesidad de políticas que fortalezcan la cooperación, la confianza y la sostenibilidad en los equipos creativos (Salanova *et al.*, 2014).

Producción social. Chalena examina la circulación, consumo y legitimación del arte en la sociedad, evidenciando cómo las estructuras de poder y las dinámicas del mercado condicionan la recepción cultural (Vásquez Rodríguez, 2019). La colaboración intersectorial y las redes creativas, como lo señala Eglite (2023), se presentan como estrategias efectivas para enfrentar estas desigualdades, reforzando la función social del arte y su potencial transformador.

Relectura crítica desde la psicología organizacional positiva

Integrar el pensamiento de Chalena con la psicología organizacional positiva permite evidenciar el impacto del entorno laboral sobre el bienestar de los creadores. La teoría de WoNT destaca que la resiliencia, la energía y la cooperación son recursos centrales para sostener la productividad creativa (Salanova *et al.*, 2014).

Además, la relectura de Chalena desde esta perspectiva sugiere repensar las organizaciones culturales como espacios horizontales y colaborativos, que reconozcan la dimensión simbólica, material y social del trabajo artístico, fomentando el bienestar, la equidad y la sostenibilidad. La integración de políticas culturales, gestión participativa y cooperación entre instituciones y

comunidades se vuelve central para transformar la industria cultural en un ecosistema más justo y resiliente.

Conclusión

La propuesta de Chalena Vásquez sobre el arte como trabajo y proceso productivo complejo ofrece un marco teórico y práctico para comprender y transformar las industrias culturales peruanas. Su enfoque relacional y colectivo invita a desnaturalizar la noción de arte como expresión aislada y destaca la necesidad de visibilizar las condiciones materiales, simbólicas y sociales del trabajo creativo.

En el contexto actual, marcado por precarización, concentración cultural y desigualdad en la circulación del arte, la obra de Chalena inspira políticas y prácticas orientadas al bienestar, la cooperación y la justicia en las organizaciones culturales. La integración de conceptos de psicología organizacional positiva refuerza la importancia de cuidar los recursos humanos y colectivos, promoviendo la resiliencia, la motivación y la sostenibilidad de los procesos creativos.

Rendir homenaje a Chalena Vásquez implica no sólo reconocer su legado académico, sino comprometerse con un horizonte político y social que transforme la cultura en un derecho colectivo, en un espacio de innovación inclusiva y en un ámbito de desarrollo humano y social sostenido.

Rol de autores CrediT

MEMO:	Administración del proyecto, Conceptualización, Curación de datos, Análisis formal, Metodología, Visualización, Redacción del borrador inicial, Revisión y aprobación del manuscrito final para publicación.
Fuentes de financiamiento	La investigación fue en su totalidad autofinanciada por la autora de este trabajo.
Conflicto de interés	La autora declara no tener ningún conflicto de interés económico, institucional o laboral.
Aspectos éticos	Se cumplió con las normas éticas, los códigos de conducta para la investigación y los lineamientos de <i>Antec: Revista Peruana de Investigación Musical</i> .

Referencias

- Eglite, Ž. (2023). Collaboration in creative industries – from creative individuals and intermediaries to networks. *Culture Crossroads*. Volume 23, pp. 102-117. <https://doi.org/10.55877/cc.vol23.397>
- Salanova, M., Martínez, I., y Llorens, S. (2014). Una mirada más “positiva” a la salud ocupacional desde la psicología organizacional positiva en tiempos de crisis: Aportaciones desde el equipo de investigación WoNT. *Papeles del Psicólogo*, 35(1), 22–30. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=778/77830181003>
- Vásquez Rodríguez, C. (2019). *Teoría del arte y economía de la cultura: Los procesos de producción artística* (Vol. 1). Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Sullana S.A.