

“Múltiples abordajes para una sociología del arte de América latina. Un estado de la cuestión”

“Multiple approaches for a sociology of Latin American art. A state of affairs”

Múltiplas abordagens para uma sociologia da arte da América-Latina. Um estado da questão

Mgter. Graciela Distéfano
gracieladistefano@yahoo.com.ar

Lic. María del Rosario Zavala
mrosarioza@gmail.com

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNCuyo
Mendoza, Argentina

Fecha de aceptación: 11/09/2018

Fecha de aprobación 19/10/2018

Resumen

Desde sus comienzos, los estudios sobre arte y sociedad vienen siendo tematizadas desde distintas perspectivas y disciplinas que han aportado valiosos aportes que configuran miradas plurales.

Los artistas y sus producciones en nuestro continente, las tradiciones y sus rupturas, pueden hacer del arte un objeto fecundo para producir conocimiento sobre la sociedad en el contexto latinoamericano. El

aporte desde la sociología, como una de las ciencias sociales claves para nuestra contemporaneidad, puede aportar a la construcción de nuevas perspectivas y tratamientos sobre el arte latinoamericano como parte de los procesos sociales.

Con la intención de apoyar este desarrollo, proponemos un recorrido por las obras fundacionales de la sociología del arte, desde un diálogo con los corpus ya producidos por disciplinas vecinas y fundamentalmente, con la Teoría Social del Arte Latinoamericana, para conformar una agenda de temas y bibliografía desde una mirada sociológica sobre el arte.

Palabras claves:

**SOCIOLOGÍA DEL ARTE – TEORÍA SOCIAL
LATINOAMERICANA – BIBLIOGRAFÍA – ARTE
LATINOAMERICANO**

Abstract

Since its inception, studies on art and society are being themed from different perspectives and disciplines that have provided valuable contributions that shape plural views.

The artists and their productions in our continent, traditions and ruptures can make art a fruitful object to produce knowledge about society in the Latin American context. The contribution from sociology as a social science key to our contemporary times, can contribute to the construction of new perspectives and treatments of Latin American art as part of social processes.

With the intention of supporting this development, we propose a tour of the foundational works of sociology of art, from a dialogue between corpuses produced by neighboring disciplines and with the Social Theory of Latin American Art, to form an agenda of issues and literature from a sociological perspective on art.

Keywords:

***SOCIOLOGÍA DEL ARTE - LATIN AMERICAN SOCIAL
THEORY - BIBLIOGRAPHY - LATIN AMERICAN ART***

Resumo

Desde seus começos, os estudos sobre a arte e sociedade veem sendo tematisados desde distintas perspectivas e disciplinas que tem aportado valiosos aportes que configuram miradas plurais.

Os artistas e produções em nosso continente, as tradições e suas rupturas, podem fazer da arte um objeto fecundo para produzir conhecimentos sobre a sociedade no contexto latino-americano. O aporte desde a sociologia, como uma das ciências sociais chaves para nossa contemporaneidade, pode aportar à construção de novas perspectiva e tratamentos sobre a arte latino-americana como parte dos processos sociais.

Com a intenção de apoiar este desenvolvimento, propomos um percorrido pelas obras fundacionais da sociologia da arte, desde um diálogo com os corpus já produzidos por disciplinas vencidas e fundamentalmente, com a Teoria Social da Arte Latino-americana, para conformar uma agenda de temas e bibliografia desde uma mirada sociológica sobre a arte.

Palavras chaves:

SOCIOLOGÍA DEL ARTE - TEORIA SOCIAL LATINO-AMERICANA - BIBLIOGRAFIA - ARTE LATINO-AMERICANA

I- Arte y sociedad, un encuentro posible para la sociología.

Las relaciones entre arte y sociedad vienen siendo tematizadas desde distintas perspectivas y diversas disciplinas han hecho valiosos aportes que configuran miradas y que se han llegado plantear como excluyentes. A los que provenimos de campos del arte y de las ciencias sociales nos interesa la mirada sociológica, en sus pasajes y coincidencias y también, en sus desencuentros y problemas, en la búsqueda por comprender la vida como un colectivo en creación continua, abierta a nuevas e indeterminadas posibilidades según las elecciones y a la vez, que parte de comprender al arte como el resultado de la práctica colectiva.

A partir de un iluminador artículo de la socióloga chilena Marisol Facuse (2010) en que constata que la sociología latinoamericana, a pesar de haber multiplicado sus focos de atención, “poco o nada se dice en torno a las prácticas artísticas y a su dimensión colectiva, o si se hace, estos trabajos no tienen una gran visibilización en el espacio científico” (p. 75).

Aunque por otra parte, es posible describir un amplio panorama de estudios teóricos y empíricos sobre el arte latinoamericano, o mejor dicho, las prácticas artísticas cuyo abordaje es eminentemente social y tiene en cuenta las dimensiones simbólicas, políticas, económicas, las relaciones y procesos que se desarrollan en torno a ellas. Pero esta autora en algo tiene razón, tales trabajos no provienen, en su mayoría, del campo sociológico propiamente dicho, sino que sus enfoques toman las herramientas metodológicas que requiera el objeto, con una gran libertad en torno a las fronteras disciplinares. Diríamos más bien que se trata de “teorías indisciplinadas” para un objeto de estudio “versátil y nómada” como el arte, aunque no exentas del rigor científico en lo que a provisión y procesamiento de datos se refiere.

Hay una idea clara, el tratamiento del arte como objeto de la sociología es provechoso, pues la mirada sociológica puede introducir nuevas perspectivas y tratamientos sobre la producción artística, y a su vez, el mundo del arte ofrece nuevas estrategias para describir y comprender la complejidad de nuestra contemporaneidad. Y este dialogo

entre mundos cercanos pero distintos puede ser mas accesible si se recurre a corpus ya producidos por disciplinas vecinas.

Con la intención de apoyar este desarrollo proponemos un recorrido por las obras fundacionales de la disciplina, que además fueron fuertemente influyentes en el desarrollo de la teoría social del arte latinoamericano, con la que la sociología puede encontrar coincidencias.

II- Una biblioteca para principiantes

Sin ánimos de exhaustividad, esta propuesta registra algunos de los textos ineludibles para quien desee incursionar en este riquísimo campo. En general los autores coinciden en señalar los comienzos de la sociología del arte a mediados del siglo XX, en la segunda posguerra mundial. Ello no obsta para que reconozca también apreciables antecedentes en el siglo XIX y planteos valiosos sobre la función del arte y los artistas que han atravesado de la historia de occidente, desde Platón pasando por el Renacimiento y llegando a la Revolución Industrial. Pero es a partir de la segunda mitad del siglo pasado donde se

verifica un trazado y una discusión fehaciente. Vamos a observar que el debate va cambiando los centros geográficos e ideológicos. Nacido en cuna marxista, que marcará su impronta materialista, va luego matizándose y tomando otros aportes. También es de notar que las distintas prácticas artísticas -artes plásticas, literatura, música, teatro- son abordadas ya como objeto de análisis, ya como paradigmas de acción.

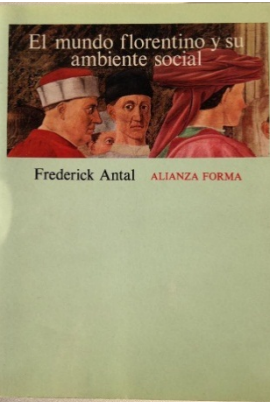
Presentamos aquí una bibliografía anotada, ordenada a partir de un criterio espacial, según el territorio. Por una parte, la “Sociología del Arte clásica” proveniente de Europa, con algunos aportes estadounidenses; y por otro, la “Teoría social del arte de América latina”, dedicada al “análisis de las culturas de las culturas estéticas de América Latina” (Acha, 1993, p. 10) desde las distintas ciencias sociales, donde podemos localizar cómodamente los discursos y planteos de distintos teóricos de nuestro continente.

1. Sociología del Arte clásica

OBRA	REFERENCIAS	RESEÑA
John Dewey El arte como experiencia Paidós Estética 46	Dewey, J. (2008). <i>El arte como experiencia</i>, España: Paidós. (trabajo original publicado 1980). John Dewey (Burlington, 1859 - Nueva York, 1952). Filósofo, pedagogo y psicólogo, propone el estudio de las experiencias humanas (infancia, arte, etc.). Es esta obra un paradigma para los planteos del	Un texto de reciente traducción, pero que Dewey escribiera en 1934 y que ofrece una interesante mirada acerca de la estética y la teoría del arte. Se trata de una relación orgánica entre seres humanos y arte, una suerte de <i>naturalismo somático</i>, donde a través de la “forma” el arte codifica y circula estableciendo modos de relación, que establecen distintos

	<i>arte relacional</i> prácticas (ver Bourriaud, artísticas. 2006).
	Hauser, A. Esta obra es una (1963). síntesis, en 3 volúmenes, desde el Paleolítico hasta mediados del s. XX. Considera conceptos de 'historia' y 'social', unidos. Se propone explicar la mentalidad, propósitos y contexto socio-cultural de los artistas. Considera que, en las distintas épocas históricas dejaron en sus obras, no expresiones individuales de su concepción artística, sino el fiel reflejo de la Arnold Hauser (Temesvar, 1892- Budapest, 1978). Historiador del arte húngaro de filiación marxista y formación alemana.

	sociedad en que habitaron.
Benjamín, W. (2008). La obra de arte en su etapa de reproductibilidad técnica. En <i>Obras</i>, Libro I/vol. 2. Madrid: Abada. (trabajo original publicado 1989). Walter Benjamin (Berlin, 1892 – Port Bou, 1940). Uno de los pensadores alemanes más influyentes del pasado siglo, de origen judío y formación marxista es uno de los destacados de	A través de la mayoría, por no decir todos, sus escritos, Benjamin realiza verdaderos aportes para la reflexión arte y sociedad. Pero es este ensayo, el que se ha convertido en paradigma para la comprensión del pensamiento benjaminiano acerca de las problemáticas de la recepción y los nuevos planteos de la cultura visual.

	la Escuela de Frankfurt. En su corta pero provechosa vida, realiza aportes para la filosofía, la teoría del arte y las ciencias sociales en general.
	Antal, F. (1989). <i>La pintura florentina y su ambiente social</i>. Madrid: Alianza. (trabajo original publicado 1948). Friedrich Antal (Budapest, 1897-Londres, 1954). Historiador del arte húngaro de filiación marxista. Se propone explicar la coexistencia de estilos completamente distintos y discrepantes, en el mismo lugar y fecha, entre pintores coetáneos. Rechaza el análisis formal y considera que las obras no deben considerarse aisladas sino en su contexto histórico,

Estudia en político y principales socioeconómico centros en . Es uno de los europeos, con exponentes de la larga teoría marxista permanencia del “reflejo”. en Florencia.

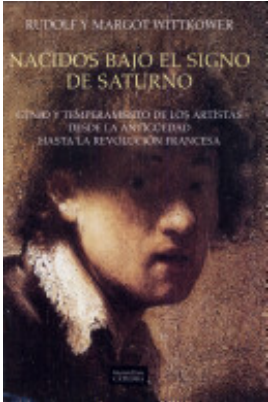

Elias, N. Una obra postmortem del autor, compilación de un largo proyecto sobre arte y sociedad de clases. Entonces, como una organización de manuscritos y notas, el editor propone un texto en tres partes, donde a través

Norbert Elias (Breslau, 1897-Ámsterdam,

	1990). Sociólogo judío-alemán cuyo trabajo se centró en la relación entre poder, conocimiento, comportamiento y emoción. Fundador de la “sociología figuracional”.	de la vida y obra de Mozart, Elias, recorre las relaciones entre artista, tiempo y genialidad.
	Bastide, R. (1948). Los problemas de la sociología del arte. <i>Cahiers Internationaux de Sociologie</i>, IV (3), 160-171. Roger Bastide (Nîmes, 1898 - Maisons-Laffitte, 1974). Sociólogo y antropólogo francés, radicado en	A partir de una revisión sobre las mas relevantes producciones en el campo de la sociología del arte hasta fines de los 40, en este corto pero provechoso texto, el autor propone nuevos tumbos para la disciplina, considerando el modo en que el arte es

	Brasil se socialmente especializó en producido como cultura y lenguaje y valor. literatura de Para ello, recurre a la sociología estética de ese país. Charles Lalo.
Pierre Francastel PINTURA Y SOCIEDAD ENSAYOS ARTE CATEDRA	Francastel, P. Designó su (1960). teoría como <i>Pintura y 'sociología Sociedad. histórica Destrucción de comparativa'.</i> un espacio En el vasto <i>plástico.</i> campo del análisis de las España: relaciones entre EMECE. arte y sociedad, (trabajo toma como original publicado punto de partida la pintura 1951). italiana del Quattrocento. Uno de los Pierre Francastel

	(París, 1900-1970). Historiador y crítico de arte francés. Estudió en La Sorbona. En Varsovia conoció a historiadores del arte del Este europeo y sus teorías materialistas.
	Wittkower, R y M. (1982). <i>Nacidos bajo el signo de Saturno. El carácter y la conducta de los artistas.</i> Madrid: Cátedra. (trabajo original publicado 1963). Rudolff Wittkower (Berlín, 1901 -

aspectos que se propone demostrar es que la representación es convencional y por tanto es consecuencia de las prácticas y de una determinada actitud colectiva con relación al mundo exterior y la acción.

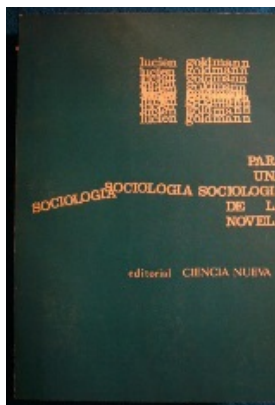
Explora la historia de la idea de que la inspiración artística es una forma de locura. Es un compendio de información desde el Renacimiento hasta el Romanticismo de vidas de artistas. Van en pos de investigar cuándo, dónde y

	Nueva York, 1971). Historiador del arte alemán. Margot Wittkower (Berlín, 1902-1995). Historiadora del arte. Matrimonio de investigadores alemanes del Instituto Warburg. porqué se formó una imagen del artista en la mente del público en general y cuáles fueron sus rasgos y fortuna crítica.
	Klingender, F. La Revolución Industrial produce varios efectos, entre ellos la separación definitiva de arte y artesanía y entre arte y técnica. De esta manera se reservan para el artista el lugar del creador de la obra única e irrepetible y (1983). <i>Arte y revolución industrial</i>. Madrid: Cátedra. (trabajo original publicado 1948). Francis Klingender (Goslar, 1907-1955). Alemán

	de filiación marxista. Estudia Economía Política en Londres. destinada a un mercado. Con la variación del paisaje social en varían también las formas de representar.
	Gombrich, E. (2003). <i>Los usos de las imágenes. Estudios sobre la función del arte y la comunicación visual</i>. Barcelona-Debate. (trabajo original publicado 1999). Ernest Gombrich (Viena, 1909- Londres, 2001). Historiador del arte, austríaco, director del Instituto Un volumen de ensayos que recoge el interés por la función social tanto del “gran” arte como del “bajo”, del estilo gótico internacional, a las caricaturas y propaganda política. Analiza la función de la oferta y la demanda, la competencia y la exhibición, la “ecología” de las imágenes y la “retroalimentación” de los medios y los fines.

Warburg en
Londres.

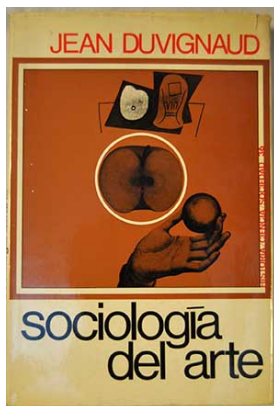
Goldmann, L.
(1967). *Para una sociología de la novela*. Madrid: Ciencia Nueva. (trabajo original publicado 1964).

Lucien Goldmann
(Bucarest, 1913-París, 1970). Filósofo y sociólogo de origen judío rumano, estudió en La Sorbona. Teórico marxista.

Elaboró la teoría denominada “estructuralismo genético”. Intentó definir una sociología de la creación literaria capaz de integrar las estructuras literarias en las estructuras sociales, aplicando la lógica marxista del materialismo dialéctico. Estudió la obra como un producto social (mercado del libro) pero también como una realidad específica con una cierta autonomía relativa.

	Gimpel, J. (1979). <i>Contra el arte y los artistas (o el nacimiento de una religión)</i>. Barcelona: Gedisa. (trabajo original publicado 1968).	En un índice por demás revelador, da cuenta de la mistificación que rodea al arte y los artistas. Mediante la historización del proceso social y económico pone de relieve el proceso en que se va sucediendo el paso del artesano al artista.
Jean Gimpel (sin referencia, 1918-Londres, 1996). Historiador del arte y coleccionista.	Considera a Giotto el primer artista burgués. Describe la inserción de la obra en el contexto económico que la produce y la incidencia del mecenazgo y el coleccionismo.	

Duvignaud, J.
(1988).

Sociología del arte (2ª ed.).
Barcelona:
Península.
(trabajo original publicado 1969).

Jean Duvignaud
(La Rochelle, 1921 - 2007).
Escritor, sociólogo y antropólogo francés. Especializado en teatro, realiza fructíferos aportes a su estudio.

Una obra clásica para la sociología del arte, dedicada principalmente al problema del método. Al romper con los mitos, el esencialismo, y la idealización del arte, la sociología, desde la “aventura de la humanidad” puede ocuparse así de la expresión artística.

Goffman, E.
(1993). *La presentación de la persona en la vida cotidiana.*

Buenos Aires: Amorrortu. (trabajo original publicado 1959). Enmarcado en el interaccionismo simbólico, utiliza la metáfora teatral. Considera a las personas con un enfoque de actores dramaturgos y así define las actuaciones de los individuos en sus interacciones como si se tratase de una obra teatral.

Erwin Goffman
(Alberta, 1922 – Filadelfia, 1982). Sociólogo y escritor canadiense, considerado el padre de la mirosociología

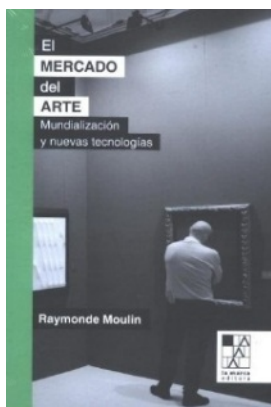
Perteneciente a la segunda generación de la Escuela de Chicago.

Moulin, R.
(2012). *El
mercado del
arte.*

*Globalización
y nuevas
tecnologías.*

Buenos Aires:
La Marca.
(trabajo
original
publicado
2000,
actualizado
2009).

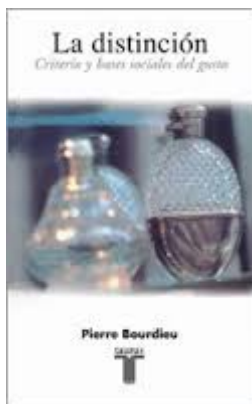

**Raymonde
Moulin** (Paris,
1924).

Historiadora
del arte
francesa,
especializada
en Sociología
del Arte.
Fundadora del
*Centre de
sociologie des
arts.*

Su interés por los artistas contemporáneos la lleva a descifrar los mecanismos del mercado del arte y describir su funcionamiento. Establece las definiciones de los diferentes actores, las condiciones, circunstancias y perspectivas.

	Becker, H. S. (2008). <i>Los mundos del arte. Sociología del trabajo artístico.</i> Buenos Aires: UNAc Quilmes. (trabajo original publicado 1982).	Parte de la perspectiva del interaccionismo simbólico. Considera el arte un trabajo y a los artistas trabajadores. Como práctica humana incorpora la actividad
Howard S. Becker (Chicago, 1928). Pianista profesional de jazz y sociólogo. Forma parte de la segunda generación de la escuela de Chicago	cooperativa que se ejecuta según normas y patrones establecidos. Parte de la observación participante del trabajo de los músicos.	

Bourdieu, P.
(1988). *La distinción. Criterios y bases sociales del gusto*. Madrid: Taurus. (trabajo original publicado 1979).

Pierre Bourdieu
(Denguin, 1930-Paris, 2002). Representante de la sociología contemporánea . Algunos conceptos claves de su teoría son los de "habitus", "campo social", "capital simbólico" o

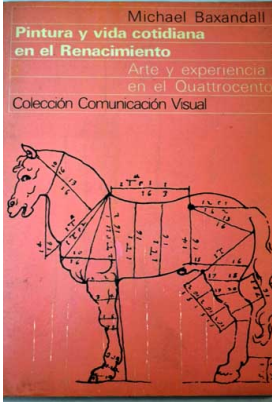
Campo, habitus, legitimidad, bienes simbólicos, distinción, gusto legítimo, son algunas de las categorías con las que combate "la ilusión del sujeto creador". Pone en evidencia las fuerzas sociales que operan también en el arte. La ilusión del gusto puro y desinteresado por el arte es derrotada mediante los conceptos de *distinción* y *gusto legítimo*.

"instituciones"

Bourdieu, P. (1995). *Las reglas del arte. Génesis y estructura del campo literario*. Barcelona: Anagrama. (trabajo original publicado 1992).

Desde la idea desidealizante de autonomía del arte y la coacción reductora del marxismo, la sociología de Bourdieu se conforma como un camino entre campo, habitus y homología para hablar de la estructura social en el arte. Se trata de una sociología de la creación artística o intelectual (campo literario) que, tomada como un modelo de aplicación teórica consigue mantenerse trascendiendo especialidades y temas para los

	estudios de arte y sociedad.
	Baxandall, M. (2000). <i>Pintura y vida cotidiana en el Renacimiento. Arte y experiencia en el Quattrocento</i>. Barcelona: Gustavo Gili. (trabajo original publicado 1972). Michael Baxandall (Cardiff, 1933-2008). Historiador del arte, británico y conservador del Victoria and Albert Museum. El “ojo de la época” es la metáfora que condensa la tesis fundamental: los cambios en las preferencias visuales son resultado de un proceso social. Analiza los modos de percepción, las prácticas y las convenciones representativas y la experiencia contextual. Pasa del modo de ver del artista al modo de ver del espectador.

Nicos Hadjinicolaou
**Historia del arte
y lucha de clases**

Afirma que la concepción de historia del arte como historia de los artistas y de sus obras forma parte de una ideología burguesa. De allí que plantea distintos problemas y propone la perspectiva del ‘productor de imágenes’.

Hadjinicolaou, N. (1998). *Historia del arte y lucha de clases*. España: Siglo XXI. (trabajo original publicado 1973).

Nicos Hadjinicolaou (Salónica, 1938). Griego, historiador del arte de formación marxista. Estudió en Berlín y Paris.

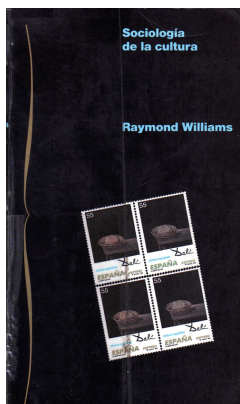

Zolberg, V.
(2002).
Sociología de las artes.
Madrid:
Fundación
Autor. (trabajo original publicado 1990).

Vera Zolberg
(Bruselas, 1933).
Socióloga,
profesora integrante del Departamento de Sociología de la New School for Social Research.

Convencida de que la sociología del arte está en construcción permanente, la autora plantea una serie de cuestiones sobre el mundo del arte que intenta relacionar con pensamientos, ideas y teorías provenientes de la sociología, la antropología y la estética. Zolberg propone romper con la diferencia entre humanismo y sociologismo y construir un análisis sociológico de manera complementaria.

	Burke, P. (1987). <i>Sociología e Historia</i>. Madrid: Alianza. (trabajo original publicado 1980).	Al afrontar la relación entre sociólogos e historiadores, sostiene un discurso desplegado hacia las dos direcciones de estas ciencias sociales que tienen un campo en común: las sociedades humanas. El texto confronta los puntos de vista contradictorios, y las limitaciones que ocasiona la falta de colaboración por los cercos disciplinares.

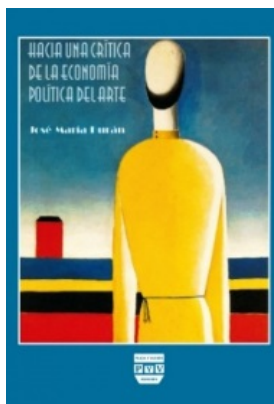

Williams,
Raymond
(1994)
*Sociología de
la cultura*,
España:
Paidós.
(trabajo
original
publicado
1981).

**Raymond
Williams**
(Gales, 1921 –
Inglaterra,
1988). Fue un
intelectual
galés,
perteneciente,
junto con
otros, al
denominado
Círculo de
Birmingham.

Este texto se ha convertido en un clásico de la sociología. El propósito del autor es definir un campo para la sociología de la cultura. No solo es una revisión de los conceptos y tendencias claves del objeto, sino que también trata sobre el planteamiento de un método propio. La vigencia de la propuesta permite a la sociología de la cultura como una convergencia de intereses y métodos muy diversos y a veces contradictorios.

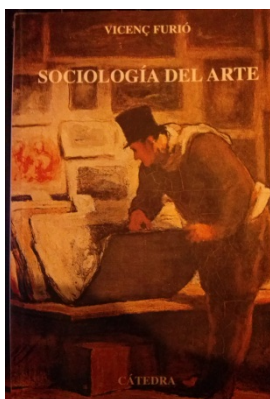
	Heinich, N. (2002). <i>La sociología del arte</i>. Buenos Aires/México: Nueva Visión. (trabajo original publicado 2001). Natalie Heinich (Marsella, 1955). Discipula de Pierre Bourdieu. Estudió filosofía y luego se doctoró en Sociología del Arte. Plantea la sociología del arte como una disciplina de límites difusos, situada entre tradiciones intelectuales heterogéneas. La autora recorre etapas históricas y tradiciones disciplinares y concepciones metodológicas. Permite distinguir los modelos del pasado y los enfoques actuales.

Durán Medraño, J. M. (2008). *Hacia una crítica de la economía política del arte*. Madrid: PyV.

José María Durán Medraño (Vigo, 1971). Doctor en Historia del Arte. Docente en la Universidad Libre de Berlín.

Las artes son un modo de producción en cuyo interior se efectúan relaciones específicas, que son relaciones sociales determinadas por ideologías concretas. ¿Cómo se entienden estas relaciones específicas de producción del arte considerando su desarrollo paralelo al modo capitalista de producción? Ésta es la pregunta fundamental.

Furió. (2012).
Sociología del arte.

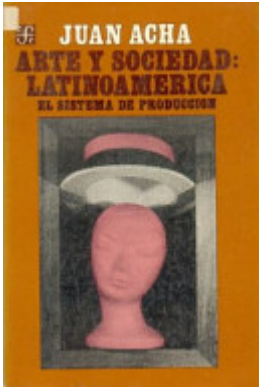
Barcelona:
Cátedra.

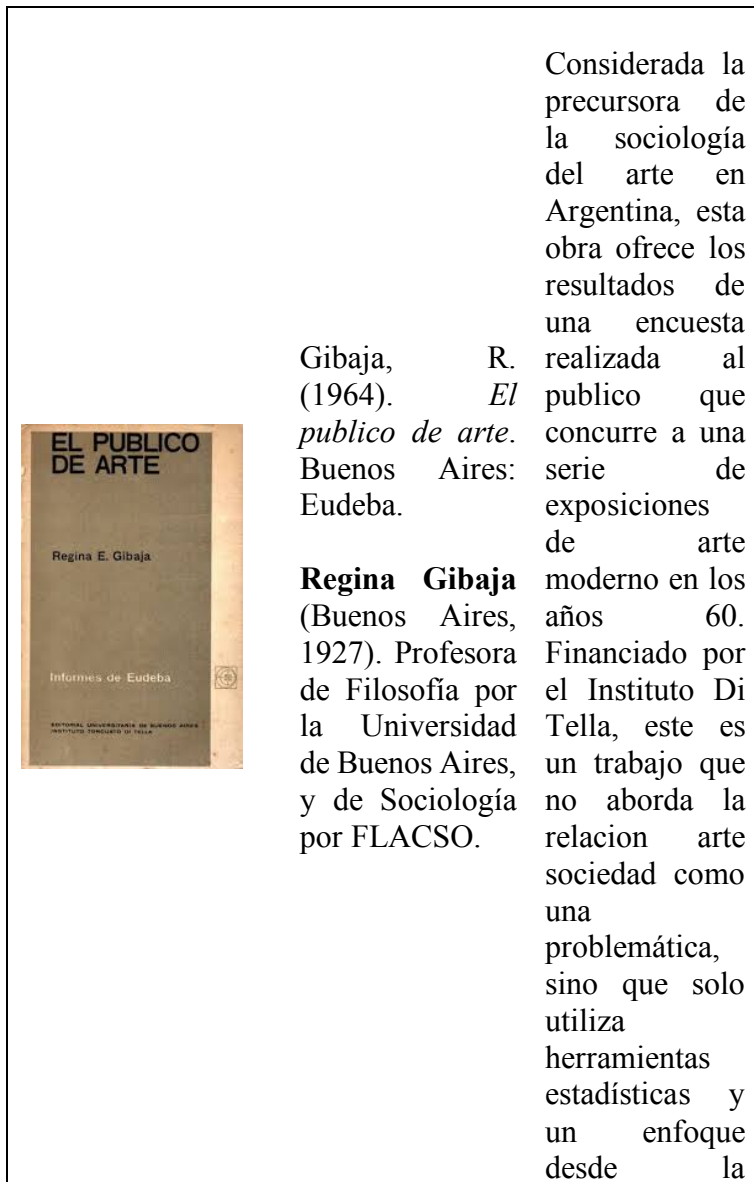
Vicenç Furió
Galí

(Barcelona,
1952). *Formad
o en Historia
del Arte-
Doctor en
Sociología del
Arte. docente
en la
Universidad de
Barcelona.*

Un enfoque original que apunta a tres problemas básicos: el reconocimiento artístico, el mercado de arte y el gusto. A partir de ellos y con abundantes ejemplos tanto de historia como de arte contemporáneo se plantean los agentes y los procesos. A partir de ellos se construyen los cánones y criterios, que según dice el autor son variables y relativos, pero responden a dinámicas que pueden explicarse.

2. Teoría social del arte de América latina

OBRA	REFERENCIAS	RESEÑA
	Acha, J. (1979). <i>Arte y Sociedad: Latinoamérica. El sistema de producción</i>. México: Centro de Cultura Económica. Juan Acha (Sullana, 1916 – México, 1995). Peruano, estudió química industrial en Alemania. Luego se radicó en México y se dedicó a los problemas del arte latinoamericano.	De manera particular, el autor pone atención en las múltiples mediaciones que operan entre el arte y la base material de la sociedad, así como en la relación recíproca entre la obra artística y su distribución y consumo. Esta es una obra conformada por tres volúmenes: El sistema de producción, El producto artístico y su estructura, y El arte y su distribución.

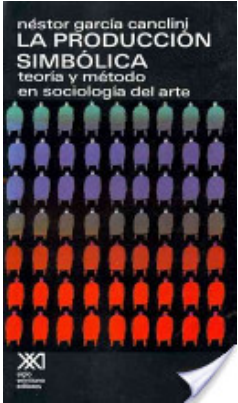
Gibaja, R. (1964). *El público de arte*. Buenos Aires: Eudeba.

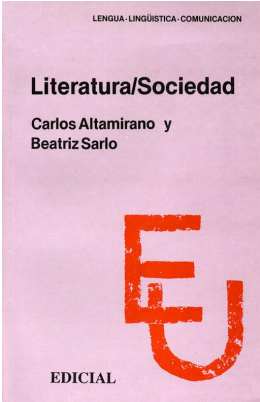
Regina Gibaja (Buenos Aires, 1927). Profesora de Filosofía por la Universidad de Buenos Aires, y de Sociología por FLACSO.

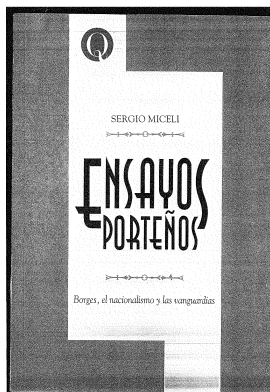
Considerada la precursora de la sociología del arte en Argentina, esta obra ofrece los resultados de una encuesta realizada al público que concurre a una serie de exposiciones de arte moderno en los años 60. Financiado por el Instituto Di Tella, este es un trabajo que no aborda la relación arte sociedad como una problemática, sino que solo utiliza herramientas estadísticas y un enfoque desde la

	sociología para la recolección de los datos.
	Este texto brinda los resultados de una investigación sociológica que indagan sobre el desarrollo de la vanguardia artística de Buenos Aires, representada por el Instituto Di Tella. Este trabajo fue financiado por el propio instituto y centra su análisis sobre productores, difusores y públicos de arte. Este trabajo va un poco mas allá del de Gibaja, pues ofrece algunas Slemenson M. y Kratochwil G. (1970). “Un arte de difusores. Apuntes para la comprensión de un movimiento plástico de vanguardia en Buenos Aires, de sus creadores, sus difusores y su público”. En Juan Marsal <i>El intelectual latinoamericano</i>. Buenos Aires: Editorial del Instituto. Marta F. de Slemenson (Buenos Aires, 1930). Psicóloga y socióloga. Es cofundadora de la Asociación Gestáltica de

	Buenos Aires reflexiones (AGBA). sobre los resultados. Germán Kratochwil (Buenos Aires, 1931). Sociólogos, investigadores del Centro de Investigaciones Sociales del Instituto Di Tella.	
	Traba, M. (1973). <i>Dos décadas vulnerables en las artes plásticas latinoamericanas</i>. México: Siglo XXI. Marta Traba (Buenos Aires, 1930- Madrid, 1983). Considerada argentino-colombiana se dedicó a la	Establece el estado de las artes plásticas latinoamericanas durante los años '50 y '60. Se alza contra las vanguardias entendidas como sometimiento a modas extranjeras y frente a esta estética del deterioro

	crítica y a la historia de las artes plásticas LA.	propone un arte de resistencia.
	García Canclini, N. (1979). <i>La producción simbólica: teoría y método en sociología del arte</i>. México: Siglo XXI. Néstor García Canclini (Buenos Aires, 1939). Estudió letras y luego dedicó a la antropología de la cultura desde una perspectiva latinoamericana.	Plantea problemas teóricos y epistemológicos de la investigación sobre el contexto social del arte. Propone una articulación entre historia del arte y sociología del arte. Con un marco teórico marxista de estructura y superestructura analiza los procesos artísticos de la década del sesenta en pleno auge del desarrollismo.

	Altamirano C. y Sarlo B. (2001). <i>Literatura/Sociedad</i> (2ª ed.). Buenos Aires: Edicial. Carlos Altamirano (Buenos Aires, 1939). Sociólogo argentino, Investigador del CONICET y profesor de la Universidad Nacional de Quilmes. Beatriz Sarlo (Buenos Aires, 1942) es una periodista, escritora y ensayista argentina en el ámbito de la crítica literaria y cultural. Este texto se presenta como una versión poco clásica de la “sociología de la literatura”, que trata sobre la relación arte y sociedad que varía según los periodos y las culturas. Básicamente se trata de comprender a la sociología como una herramienta para hablar de la literatura. Por otra parte, es interesante la lectura sociológica de la obra de Antonio Candido y Ángel Rama que ofrece.

Miceli, S. (2012). *Ensayos porteños*. Buenos Aires: Universidad de Quilmes.

Sergio Miceli (Río de Janeiro, 1945). Sociólogo brasileiro, profesor de la Universidad de San Pablo y miembro de la Academia Brasileña de Ciencias.

En esta obra reúne varios artículos sobre escritores y artistas argentinos en los que implícita o explícitamente está presente el ejercicio comparativo entre élites argentinas y élites brasileñas. El análisis gira en torno a la obra de José Luis Borges. Desde la veneración hasta la comprensión crítica de su obra, Miceli observa que ningún escritor escapa al mundo circundante,

	tampoco Borges.
Escobar, T. (1986). <i>El mito del arte y el mito del pueblo</i>. Asunción: Museo del Barro. Ticio Escobar (Asunción, 1947). Paraguayo, abogado y licenciado en filosofía. Se ha dedicado a la crítica de arte y antropología.	Es un cuestionamiento a conceptos arraigados desde ‘arte’ y ‘pueblo’ para definir el arte popular. Las oposiciones ‘arte erudito’ vs ‘arte vulgar’, ‘Bellas Artes’ vs ‘artes manuales’, ‘Arte vs artesanía’ y otras cuestiones en las que se debate la cultura dominada contra la cultura dominante.

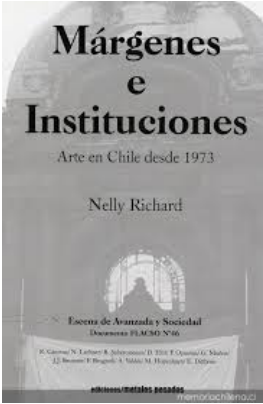

Lauer, M. y Eder, R. (1987). *Teoría Social del Arte Latinoamericana*. México: UNAM.

Mirko Lauer (Zatec, 1947). Escritor, poeta, ensayista y politólogo peruano. Miembro del directorio del Diario La República, donde escribe una columna de opinión.

Rita Eder Rozencwaig (México, 1945). Historiadora del arte de la UNAM. Desde 2008 forma parte del comité asesor del Getty Research Institute.

Una nueva concepción del arte y sus roles en las formaciones sociales de América Latina y su matriz cognitiva. Considera su desplazamiento hacia las ciencias sociales para producir una crítica hacia las anteriores formas de entender y de explicar. Busca esclarecer el papel del arte en los mecanismos de dominación y de liberación.

	Richard, N. (1987). <i>Márgenes e Instituciones. Arte en Chile desde 1973. Escena de Avanzada y sociedad.</i> Santiago de Chile: Flacso. La Escena de Avanzada se configuró en una serie de exposiciones nacionales e internacionales. Los documentos reflejan el debate sobre el arte y la sociedad chilena, sobre las formas institucionales y las mediaciones ideológicas de la difusión y producción de la vanguardia artística en Chile.

Jiménez, J. y Castro, F. (1999) *Horizontes del arte latinoamericano*. Madrid: Tecnos.

José Jiménez (Madrid, 1951). Filósofo y Profesor de Estética y teoría de las Artes en la Universidad Autónoma de Madrid.

Fernando Castro (Plasencia, 1964) es un filósofo español especialista en Estética, crítico de arte y profesor en la Universidad Autónoma de Madrid.

Es un compilado de ensayos de críticos y teóricos de arte que brinda un panorama crítico de las tendencias plásticas contemporáneas latinoamericanas. Aborda cuestiones como la transterritorialidad en el arte latinoamericano, el regionalismo crítico, las relaciones entre globalización y contextos locales o las estrategias postmodernas.

Longoni A. y Mestman, M. (2008). *Del Di Tella a Tucumán Arde. Vanguardia artística y política en el 68 argentino* (2ª ed.). Buenos Aires: Eudeba.

Ana Longoni (La Plata, 1967). Licenciada en Letras y doctora en Artes. Es investigadora independiente de CONICET.

Mariano Mestman (Buenos Aires, 1968). Investigadores argentinos, docentes de la UBA.

Los autores buscan definir el sentido de una experiencia que irrumpe como un desafío a los poderes artístico, cultural y político. En 1968, artistas de la vanguardia rosarina y porteña protagonizan su ruptura con las instituciones artísticas y las formas establecidas de hacer arte

III- Trayectorias y constataciones particulares

1. Un recorrido clásico.

Hasta aquí recorrimos los textos y sus autores claves de la Sociología del arte europea y norteamericana, esto sin ánimos de exhaustividad, solo como un puntapié para conformar un catalogo de obras que podamos discutir y ampliar en nuestra presentación.

Al recorrer las biografías de estos autores clave nos encontramos con una curiosidad: la mayoría de los reseñados no provienen de la formación sociológica, arriban a ella historiadores del arte desde los estudios marxistas en los primeros tiempos (Antal, Hauser, Klingerder) y la teoría del reflejo y las grandes generalizaciones como clase y sociedad son el marco donde se desenvuelven las historias. Es la reacción a las estéticas idealistas, la necesidad de encontrar otras explicaciones que la del genio individual y la historia del arte como una sucesión de obras sin anclaje social, político y económico. Vemos luego emerger la reacción crítica y aflorar los matices que centrándose en las obras, pero saliendo del formalismo encuentran elementos de análisis de gran valor

explicativo (el *ojo de la época* de Baxandall, la *fortuna crítica* de Hadjinicolau, por nombrar algunos).

El Instituto Warburg, antes y después de su exilio en Londres, fue un gran formador del pensamiento de la cultura visual, desde Benjamin como su precursor hasta la historia del arte –que no puede dejar de ser social- y llega a nuestros días a través de la obra de Gombrich y en la actualidad, en lengua española de Vincenc Furió.

Sin duda, el sociólogo más citado (según constataciones de Natalie Heinich) es Pierre Bourdieu y curiosamente, su formación de base no es la sociología. Su abordaje se produce a partir de la “magnitud de la filosofía insuficiente” (Criado, 2008) y luego de su experiencia en Argelia que lo convierte en etnólogo. Sus aportes lo convirtieron en cita obligada. Especialmente las categorías de campo y producción simbólica, han sido de lejos las más productivas del siglo XX. La contribución crítica de su obra permite desmitificar y comprender las relaciones sociales al interior del campo artístico. Ésta pone de relieve las situaciones de dominación implícitas en situaciones tan cotidianas como “el gusto” (Bourdieu, 1988).

La misma Nathalie Heinich, discípula rebelde de Bourdieu, tampoco proviene del campo disciplinar de la sociología, sino de la filosofía:

Para sintetizar, sin ánimo de simplificar, pero ateniéndonos a los autores reseñados, sólo los dos norteamericanos provienen disciplinariamente de la sociología: Becker y Zolberg, que a su vez analizan campos artísticos diferentes de las artes plásticas. Esto nos lleva a la pregunta de Nathalie Heinich: ¿qué le hace la sociología al arte? Y a la respuesta que se da a sí misma,

Desde el momento que hay un diseño de investigación sobre fenómenos empíricos; procedimientos de control sobre los enunciados; clara distinción entre la descripción, la interpretación y los juicios de valor; obligación de referirse a los trabajos existentes sobre el tema tratado; en síntesis, desde que se utilizan verdaderos métodos de investigación y de tratamiento de datos, el trabajo se vuelve mucho más apasionante y mucho más productivo.

Y continúa,

...los aportes de la sociología o de la antropología que perduran, provienen de trabajos de investigación, bien sea de

diseños historiográficos y archivísticos como en Weber o Elías, o bien de diseños estadísticos como en Durkheim, o bien de compilaciones de trabajos etnográficos como en Mauss, o de trabajos de observación como en Goffmann. (Rasplus, 2011, p. 79)

¿Qué es lo que tratamos de expresar con esto? Que la sociología del arte es una disciplina de límites permeables y difusos, alimentada por tradiciones intelectuales heterogéneas (Heinich, 2002).

Por tanto, por sus problemas de estudio y por sus métodos de investigación, se acerca más a una transdisciplina, que a una disciplina autónoma. Y esto, a quienes nos acercamos a ella desde distintos campos de las ciencias sociales y el arte, esta constatación nos anima a participar y colaborar, dejando de lado reticencias y prejuicios ya ‘sociologistas’, ya ‘humanistas’ (Zolberg, 1990).

2. Una teoría para la liberación ¿Qué le hace el Arte a la Sociología?²²

²² Expresión que tomamos prestada del texto “El arte como laboratorio de la sociología (y a la inversa)”, de García Canclini (2009).

En nuestra bibliografía anotada, hemos reseñado los textos “cabeza de serie” en lo que se inscribe como la gran Teoría social del arte de América latina (en su amplitud y diversidad), que pensamos fundan la posibilidad de una sociología del arte en nuestro continente.

En términos generales, destacamos algunos posicionamientos característicos:

- La creencia en la excepcionalidad del don artístico.
- La idealización del genio (es decir, la individualidad excepcional)
- La “naturalización” de los criterios de belleza.
- El autodidactismo del artista, de cualquier artista.
- La creación inspirada (no construida).
- La “naturalidad” de las disposiciones artísticas (el artista nace no se hace; lo mismo que el receptor).

Esta característica crítica se encuentra en los principios fundantes de esta polidisciplina, y refieren al debate sobre los mitos e ilusiones que, como dice Mirko Lauer (1987), contribuyeron históricamente a la dependencia política y cultural:

Tales modos mantuvieron al arte vinculado a las ideologías dominantes, aislándolo de sus contextos reales, imponiéndolo como imagen de lo nacional y lo universal, y presentándolo al pueblo entero como paradigma de la creación visual en los diversos países, consideramos que esa tradición inmanentista ha sido pálido reflejo de su original: una teoría y una práctica calcadas, para enfrentar un arte generalmente calcado. Para esa crítica a la creatividad del continente fue en buena medida producto de su condición dependiente; hoy la visión de este problema tiende a ser cada vez más la diametralmente opuesta. (s.r.)

En la década del 70, cuando las dictaduras asolaban el Cono Sur, varios de los intelectuales de los países en regímenes dictatoriales emigraron a México. Tal es el caso del peruano Juan Acha y el argentino Néstor García Canclini, quienes producen desde allí textos considerados pilares y que, sentaron bases de un pensamiento social de forma empírica y documental.

Luego, continua una generación artístico intelectual, conformada por Mirko Lauer en Perú, Ticio Escobar en

Paraguay, Nelly Richard en Chile, entre otros importantes referentes. Estos desarrollan un pensamiento crítico que incorpora elementos del marxismo, de la Escuela de Frankfurt, del estructuralismo, del psicoanálisis, de los estudios culturales con la meta puesta en la independencia cultural. Superando la aplicación de modelos hegemónicos acuñados desde el *mainstream* del arte.

En los 90, en pleno auge del neoliberalismo económico y con el debate de fondo modernidad-postmodernidad se profundizan los estudios teóricos, se comienzan a revisar las dictaduras pasadas, para enfocar las estrategias de resistencia de la producción simbólica. El mundo de las artes visuales encuentra en la figura del curador y en los textos curatoriales un género y una puesta en escena tanto de las historias como del arte contemporáneo.

Las instituciones propugnan estudios, y en Mendoza²³ se organiza la Maestría de Arte Latinoamericano, en la que concurren intelectuales de distintas regiones del continente. La historiadora del arte Elsa Flores Ballesteros ofició en

²³ En la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad de Cuyo. Mendoza. Argentina.

este contexto como difusora de todos estos estudios. Inmediatamente siguieron los coloquios de Arte Latinoamericano que congregaron a gran parte de los integrantes más conspicuos de este movimiento. Revistas y libros circularon entre los ámbitos académicos y las instituciones museales.

La importancia del mercado del arte, de la gestión cultural y las industrias culturales comenzaron a ser objeto de estudio, algunos de marketing pero no pocos de gran solvencia académica. Todo ello continuó desarrollándose en la primera década del siglo XXI, atravesando las crisis y llegando al nuevo impulso de los programas de investigación.

La Teoría Social del Arte Latinoamericano ha echado mano de herramientas sociológicas para comprender su historia y sus aconteceres, y sus teorías son verdaderas transdisciplinas o indisciplinas según se mire.

IV- Para concluir, una invitación y un reconocimiento.

Sería muy bienvenida una sociología del arte en Latinoamérica. De hecho, entre nuestros doctorandos un pequeño grupo está desembarcando en sus orillas. Sociólogos y sociólogas, historiadores del arte pueden compartir y aportar conceptos y modos de encuadrar la realidad que den cuenta de la complejidad y los procesos de producción de las obras, de los públicos, de las instituciones y todo el complejo mundo de las disciplinas artísticas que se cruzan, que se desmaterializan y reconvierten. Hay una interesante gama de estudios que sirven de plataforma para este lanzamiento. Sólo hemos atisbado la punta del iceberg.

Hacemos propia la expresión de Marta Traba, para decir que la labor intelectual latinoamericana en arte debe asumirse como un *campo minado* (1972), lleno de tensiones y desafíos, todos ellos posibles de sortear desde un enfoque epistemológico plural, donde la sociología servida de la interdisciplinareidad, encuentre el modo de abordar al arte como un lugar de apropiaciones e intercambios, y como una herramienta de afirmación de prácticas y representaciones sociales múltiples y heterogéneas como las de nuestro continente

Bibliografía

- Acha, J. (1979). *Arte y Sociedad: Latinoamérica. El sistema de producción*. México: Centro de Cultura Económica.
- Arguello Grunstein, A.(2005). Redescubriendo la sociología del arte. Comentario a Lo que el arte aporta a la sociología, de Nathalie Heinich. *Addenda, 12*. México: Centro Nacional de las Artes.
- Becker, H. S. (2008). *Los mundos del arte*. Buenos Aires: Universidad de Quilmes.
- Bourdieu, P. (1995). *Las reglas del arte. Génesis y estructura del campo literario*. Barcelona: Anagrama.
- Criado, E. M. (2008). *Les deux Algéries de Pierre Bourdieu*. Bellecombe en Bauges: Editions du Croquant.
- Escobar, T. (1985) *El mito del arte y el mito del pueblo*. Asunción: Museo del Barro.
- García Canclini, N. (1979). *La producción simbólica: teoría y método en sociología del arte*. México. Siglo XXI.
- García Canclini, N. (2009). El arte como laboratorio de la sociología (y a la inversa). *Exit Book, Revista semestral de libros de arte y cultura visual, 10*, Madrid.

Graciela Distéfano y María del Rosario Zabala, *Múltiples abordajes para una sociología del arte de América latina. Un estado de la cuestión*, pp. 49-104 .

- Giunta, A. (2002). Sociología del arte. En Carlos Altamirano (director) *Términos críticos en sociología de la cultura*. Buenos Aires: Paidós, pp. 1-7.
- Gombrich, E. (2003). *Los usos de las imágenes. Estudios sobre la función del arte y la comunicación visual*. Barcelona: Debate.
- Facuse, M. (2010). Sociología del arte y América Latina: Un encuentro posible. *Revista Universum*, vol.1 (25). pp. 74-82.
- Furió Galí, V (2012). *Sociología del Arte*. Barcelona: Cátedra.
- Heinich, N. (2002). *La sociología del arte*. México/Buenos Aires: Editorial Nueva Visión.
- Lauer, M. y Eder, R. (1987). *Teoría Social del Arte Latinoamericano*. México: UNAM.
- Rasplu, V. (2011) Entrevista a Nathalie Heinich. *Revista Colombiana de Sociología*. Vol 34(1). Bogotá. Traducida por Jorge Enrique Gonzalez.