

Graciela Distéfano

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. UNCuyo

gracieladistefano@yahoo.com.ar

SOCIOLOGÍA DEL ARTE

Resumen: *El presente artículo constituye una reflexión sobre el deseo de constitución del campo de la sociología del arte en América Latina habida cuenta de los ricos antecedentes que la Teoría Social del Arte Latinoamericano provee. Propicia la colaboración de los campos de estudios. Aporta una biblioteca básica de los “padres fundadores” en Europa y Estados Unidos y luego los autores fundamentales de nuestra América. El objetivo es mostrar la necesidad de profundizar el análisis sociológico en torno a la producción artística y algunos estudios que en torno a ella se realizan en nuestro medio académico.*

Palabras clave: *sociología, arte latinoamericano, teoría social.*

Dossier: Sociology of art

Abstract: *This article is a reflection on the desire for constitution of the field of the sociology of art in Latin America given the rich history that the Social Theory of Latin American Art provides. Fosters collaboration fields of study. Provides a basic library of the “founding fathers” in Europe and the U.S. and then the key authors of our America. The aim is to show the need for further sociological analysis about artistic production and some studies around it are performed in our academic environment.*

Keywords: *sociology, latinamerican art, social theory.*

Sociología del arte

¿Por qué un dossier?

En el traslado de forma y función que los textos sufren a través de su historia, la etimología de la palabra *dossier*, proveniente del francés, alude a unos “expedientes secretos” o sea legajos, archivos sobre un determinado asunto. Traslado al ámbito académico, su función varía. Se trata de un conjunto de artículos acerca de un tema común, que no forman ni legajo ni archivo y mucho menos conservan la calidad de secreto, todo lo contrario: contribuyen a su difusión y discusión.

Elegimos la forma *dossier* precisamente por ser de alguna manera provocativa. Sobre todo porque la Sociología del Arte no es muy frecuentemente abordada e incluso existen variadas discusiones en torno a su objeto de estudio.

En este dossier, queremos ofrecer algunos de los hilos de esta trama a los numerosos interesados en el enfoque sociológico del arte. En él concurren una biblioteca básica para el análisis social del arte donde proponemos considerar la posibilidad de encontrar los elementos para una Sociología del Arte latinoamericana, la reseña del libro *Sociología del Arte*, de Vincenc Furio, de reciente aparición y que aporta los elementos que considera los objetos privilegiados de estudio, es uno de los escasos aportes que por el momento se brindan en lengua española. Proveniente también de España, Nuria Peist aborda el debate ideológico disciplinar entre historia del arte, estudios visuales y sociología del arte. Y de nuestro propio campo intelectual mendocino, Oscar Zalazar emprende el análisis del proceso de construcción de la tradición mendocina de las artes plásticas.

Sociología del Arte y América Latina: un encuentro deseable, necesario y posible

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 sociología, nos interesa pensar sociológicamente con la mirada amplia de la *imaginación sociológica*¹. Nos interesa la

1. Giddens, Anthony (2000),

refiriéndose a la célebre expresión de Wright Mills (1970).

mirada sociológica.

A partir de un iluminador artículo de la socióloga chilena Marisol Fucase (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”.

Esta afirmación en principio me dejó consternada dado el amplio espectro de estudios teóricos y empíricos sobre el arte 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 tiene razón, no provienen del campo disciplinar de la sociología, sino que sus enfoques toman las herramientas metodológicas que requiera el objeto, con una gran libertad respecto de las fronteras disciplinares. Diríamos más bien que se trata de “teorías indisciplinadas” pero no exentas de rigor en lo que a provisión y procesamiento de datos se refiere.

En las conclusiones de su trabajo, la socióloga chilena apunta una expresión de deseo, con la que coincido plenamente:

La riqueza del trabajo creativo producido por los artistas y difundido en nuestro continente y el amor de los públicos por las obras pueden hacer de ellas un objeto heurístico fecundo para la producción de conocimientos sobre la vida social en el contexto latinoamericano. El aporte de una sociología de las obras puede así introducir nuevas perspectivas y tratamientos en torno a la producción artística, sus valoraciones sociales y su circulación en el espacio público. El enfoque sociológico puede aportar elementos nuevos para el análisis de las obras que pueden dialogar con los corpus ya producidos por disciplinas vecinas, incorporando una comprensión de las obras como procesos sociales. (Fucase, Marisol, 2010)

Con la intención de apoyar este desarrollo, considero conveniente realizar un recorrido por las obras fundacionales de la disciplina, que además fueron fuertemente influyentes en el desarrollo de la Teoría Social del Arte, con la que la Sociología puede encontrar no pocas coincidencias. También debo aclarar que las obras de referencia son en su gran mayoría de las Artes Visuales, que es mi campo de investigación.

Una biblioteca básica

Sin ánimos de exhaustividad, esta propuesta registra los –que estimo– hitos 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 posguerra de la de Segunda Guerra 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.

Obra: ***Arte y revolución industrial***

Autor: **Francis Klingender**

(Goslar 1907 - Manchester 1955). Alemán de filiación marxista. Estudia Economía Política en Londres.

Año de aparición y edición en español: 1948.
Madrid: Cátedra (1983).

Breve síntesis: 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 destinada a un mercado. Con la variación del paisaje social varían también las formas de representar.

Obra: ***La pintura florentina y su ambiente social***

Autor: **Friedrich Antal** (Budapest 1897-Londres 1954). Húngaro de filiación marxista. Estudia en los principales centros europeos, con larga permanencia en Florencia.

Año de aparición y edición en español: 1948.

Madrid: Ed. Alianza (1989).

Breve síntesis: 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, político y socioeconómico. Es uno de los exponentes de la teoría marxista del reflejo.

Obra: ***Historia Social de la Literatura y del Arte***

Autor: **Arnold Hauser** (Temesvar 1892-Budapest 1978). Húngaro de filiación marxista y formación alemana.

Año de aparición y edición en español: 1951. Guadarrama. Madrid (1963 - 3 vol.)

Breve síntesis: Esta obra es una síntesis, en 3 volúmenes, desde el Paleolítico hasta mediados del siglo 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 sociedad en que habitaron.

Obra: ***Historia social y lucha de clases***

Autor: **Nikos Hadjinikolau** (Salónica-1938-). Griego de formación marxista. Estudió en Berlín y París.

Año de aparición y edición en español: 1973. Siglo XXI (1974).

Breve síntesis: 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*.

Obra: ***Pintura y Sociedad. Destrucción de un espacio plástico.***

Autor: **Pierre Francastel** (París 1900-1970). Estudió en La Sorbona. En Varsovia conoció a historiadores del arte del Este europeo y sus

teorías materialistas.

Año de aparición y edición en español: 1951. Emece (1960) y Madrid. Cátedra (1984).

Breve síntesis: Designó su teoría como “sociología histórica comparativa”. En el vasto campo del análisis de las relaciones entre arte y sociedad, toma como punto de partida la pintura italiana del Quattrocento. Uno de los 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.

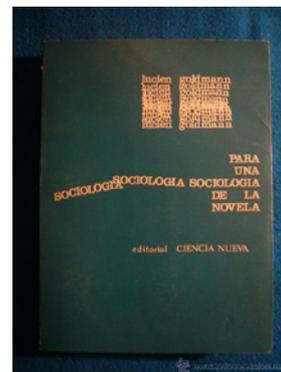

Obra: ***Para una sociología de la novela***

Autor: **Lucien Goldmann** (Bucarest, 1913-París, 1970). Judío rumano, estudió en La Sorbona. Teórico marxista.

Año de aparición y edición en español: 1964. Ed. Ciencia Nueva, Madrid (1967).

Breve síntesis: 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.

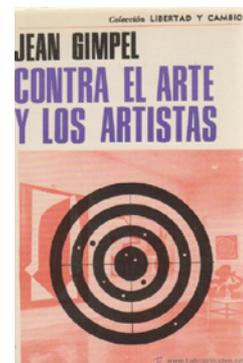

Obra: ***Contra el arte y los artistas (o el nacimiento de una religión)***

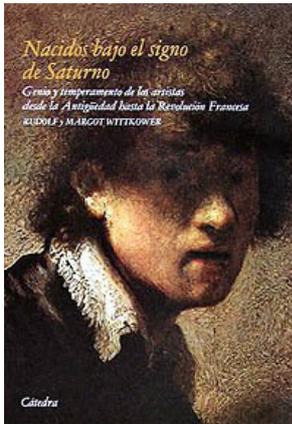
Autor: **Jean Gimpel** (Francia, 1918-Londres, 1996) Historiador del arte y coleccionista

Año de aparición y edición en español: 1968. Barcelona. Gedisa (1979).

Breve síntesis: 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. 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.

Obra: ***Nacidos bajo el signo de Saturno. El carácter y la conducta de los artistas***

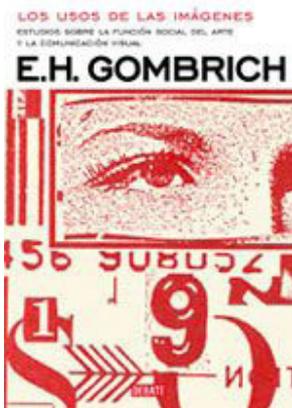

Autor y autora: **Rudolff y Margot Wittkower** (Berlín, 1901-1971). Matrimonio de investigadores alemanes del Instituto Warburg.

Año de aparición y edición en español: 1963. Madrid. Cátedra. (1982)

Breve síntesis: 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 por qué se formó una imagen del artista en la mente del público en general y cuáles fueron sus rasgos y fortuna crítica.

Obra: ***Los usos de las imágenes. Estudios sobre la función del arte y la comunicación visual***

Autor: **Ernest Gombrich** (Viena, 1909- Londres, 2001). Historiador del arte, austríaco, director del Instituto Warburg en Londres.

Año de aparición y edición en español: 1999. Barcelona-Debate (2003)

Breve síntesis: 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.

Obra: ***La presentación de la persona en la vida cotidiana***

Autor: **Erving Goffman** (Alberta 1922- Filadelfia 1982) Sociólogo y escritor canadiense considerado el padre de la Microsociología

Año de aparición y edición en español: 1959. Ed. Es/1981- Amorrortu. Buenos Aires. 1993

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.

Obra: ***La distinción. Criterios y bases sociales del gusto***

Autor: **Pierre Bourdieu** (Denguin 1930-París 2002).

Año de aparición y edición en español: Paris. Minuits.1979. Ed. Es/ Madrid. Taurus. 1988.

Breve síntesis: 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*.

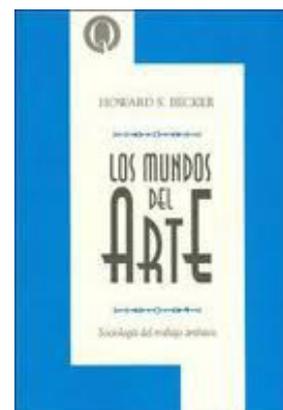

Obra: ***Los mundos del arte. Sociología del trabajo artístico***

Autor: **Howard Becker** (Chicago 1928). Pianista profesional de jazz y sociólogo. Pertenece a la Escuela de Chicago.

Año de aparición y edición en español: Chicago 1982. Ed. Es/ Buenos Aires. UNac Quilmes. 2008

Breve síntesis: Parte de la perspectiva del interaccionismo simbólico. Considera el arte un trabajo y a los artistas trabajadores. Como práctica humana incorpora la actividad cooperativa que se ejecuta según normas y patrones establecidos. Parte de la observación participante del trabajo de los músicos.

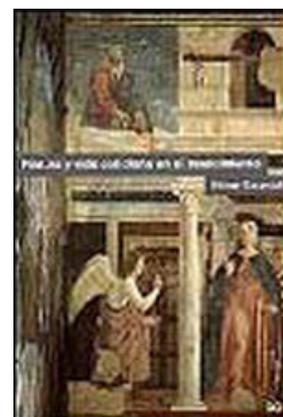

Obra: ***Pintura y vida cotidiana en el Renacimiento. Arte y experiencia en el Quattrocento***

Autor: **Michael Baxandall** (Cardiff, 1933-2008) Historiador del arte, británico y conservador del Victoria and Albert Museum.

Año de aparición y edición en español: 1972. Ed. Es/ Barcelona. Gustavo Gili. 2000.

Breve síntesis: El “ojo de la época” es la metáfora que condensa la tesis fundamental: los cambios en las preferencias visuales son resultado de un

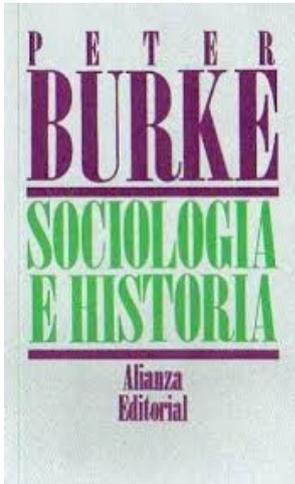
proceso social. Analiza los modos de percepción, las prácticas y las convenciones representativas y la experiencia contextual. Pasa del modo de ver del artista al modo de ver del espectador.

Obra: ***Sociología e Historia***

Autor: **Peter Burke** (Londres, 1937). Historiador británico especialista en historia cultural.

Año de aparición y edición en español: Londres 1980. Ed. Es/Madrid. Alianza. 1987.

Breve síntesis: 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.

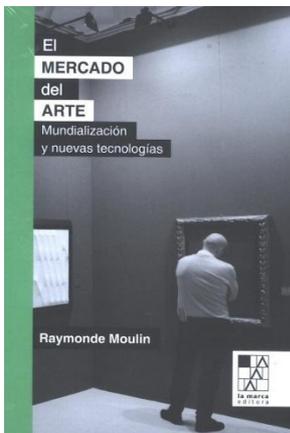

Obra: ***El mercado del arte. Globalización y nuevas tecnologías***

Autora: **Raymonde Moulin** (París, 1924). Historiadora del arte francesa, especializada en Sociología del Arte. Fundadora del *Centre de sociologie des arts*.

Año de aparición y edición en español: París, 2000 act 2009. Ed. Es/Buenos Aires. La Marca. 2012.

Breve síntesis: 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.

Obra: ***La sociología del arte***

Autora: **Nathalie Heinich** (Marsella, 1955). Estudió filosofía y luego se doctoró en Sociología del Arte.

Año de aparición y edición en español: París. Minuit. 2001. Ed. Es/Buenos Aires/México. Nueva Visión. 2002.

Breve síntesis: Plantea la sociología del arte como una disciplina de límites difusos, situada

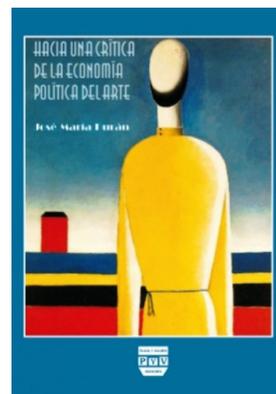
entre tradiciones intelectuales heterogéneas. La autora recorre etapas históricas y tradiciones disciplinares y concepciones metodológicas. Permite distinguir los modelos del pasado y los enfoques actuales.

Obra: ***Hacia una crítica de la economía política del arte***

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

Año de aparición y edición en español: Madrid. PyV. 2008.

Breve síntesis: 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.

Obra: ***Sociología del arte***

Autor: **Vicenç Furió Galí**. Catalán. Formado en Historia del Arte. Doctor en Sociología del Arte.

Año de aparición y edición en español: Barcelona. Cátedra. 2012.

Breve síntesis: 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.

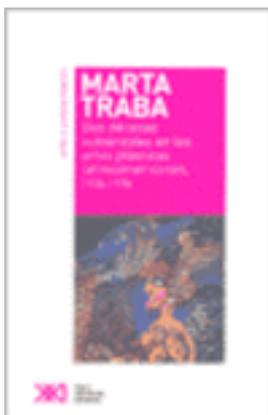

Teoría e Historia Social del Arte Latinoamericano

Obra: ***Dos décadas vulnerables en las artes plásticas latinoamericanas***

Autora: **Marta Traba** (Buenos Aires 1930- Madrid 1983). Considerada argentino-colombiana se

dedicó a la crítica y a la historia de las artes plásticas.

Año de aparición y edición en español: México. Siglo XXI. 1973.

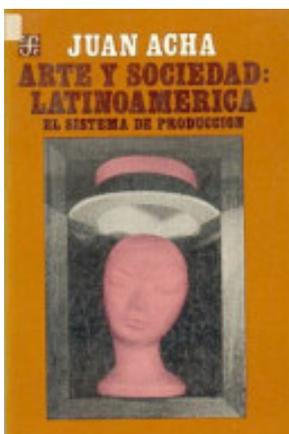
Breve síntesis: Establece el estado de las artes plásticas latinoamericanas durante los conflictivos años 50 y 60. Se alza contra las vanguardias entendidas como sometimiento a modas extranjeras y frente a esta estética del deterioro propone un arte de resistencia.

Obra: ***Arte y Sociedad: Latinoamérica. El sistema de producción***

Autor: **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.

Año de aparición y edición en español: México. Centro de Cultura Económica. 1979.

Breve síntesis: 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.

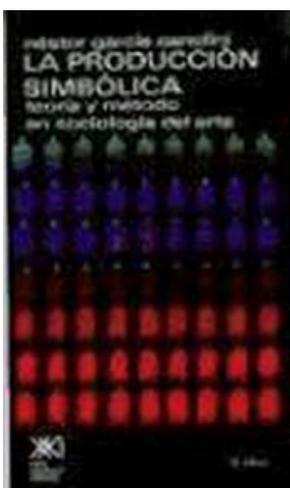

Obra: ***La producción simbólica: teoría y método en sociología del arte***

Autor: **Néstor García Canclini** (Buenos Aires, 1939). Estudió letras y luego se dedicó a la antropología de la cultura desde una perspectiva latinoamericana.

Año de aparición y edición en español: México. Siglo XXI. 1979.

Breve síntesis: 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 60 en pleno auge del desarrollismo.

Obra: ***El mito del arte y el mito del pueblo***

Autor: **Ticio Escobar** (Asunción, 1947). Paraguayo, abogado y licenciado en filosofía. Se ha dedicado a la crítica de arte y antropología.

Año de aparición y edición en español: Asunción, Museo del Barro, 1986.

Breve síntesis: 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.

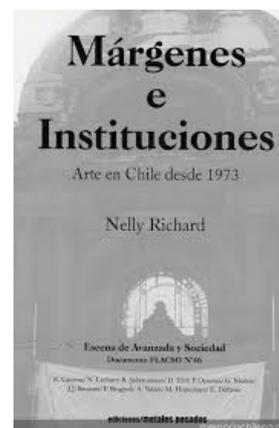

Obra: ***Márgenes e Instituciones. Arte en Chile desde 1973. Escena de Avanzada y sociedad***

Autora: **Nelly Richard** (Caen, 1948). Nacida en Francia, reside en Chile desde 1970. Teórica cultural, crítica, ensayista y académica.

Año de aparición y edición en español: Flacso, 1987.

Breve síntesis: 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.

Obra: ***Teoría Social del Arte***

Autor y autora: **Mirko Lauer** y **Rita Eder** **Rozencwaig** (Zatec, 1947 y México, 1969). El autor es Checo-peruano y la autora es mexicana y licenciada en Arte.

Año de aparición y edición en español: México. UNAM. 1987.

Breve síntesis: 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.

Obra: ***Del Di Tella a Tucumán Arde. Vanguardia artística y política en el 68 argentino.***

Autora y autor: **Ana Longoni y Mariano Mestman.**
Investigadores argentinos, docentes de la UBA.

Año de aparición y edición en español: Buenos Aires, El Cielo por asalto, 2000. Re-edición Eudeba, 2008.

Breve síntesis: 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.

Trayectorias y constataciones singulares

Hasta aquí recorrimos muy sucintamente –nada exhaustivo, sólo algunos de los hitos clásicos que nos formaron– de la sociología del arte europea y estadounidense. 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 Hadjinicolaou, por nombrar algunos).

El Instituto Warburg, antes y después de su exilio en Londres, fue un gran formador del pensamiento de la cultura visual, de 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 Vincent Furió, doctor en Sociología del Arte, proveniente de la Historia del Arte.

Sin duda, el sociólogo más citado (según constataciones de Nathalie 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, Enrique Martin, 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, Pierre, 1988).

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

Nunca tomé cursos de sociología en el pregrado de la universidad y mi formación se hizo a través de la lectura y de la asistencia al seminario de Pierre Bourdieu durante varios años, donde surgió mi persistente complejo de autodidacta (Rasplus, Valery, 2011).

Para sintetizar, sin ánimo de simplificar, pero ateniéndonos a los autores reseñados, sólo los dos norteamericanos provienen disciplinariamente de la sociología: Goffmann y Becker, 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.

... 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, Valery, 2011).

¿Qué es lo que intento decir con esto? Que tal como reza la contratapa del libro *La sociología del arte* de Natalie Heinich:

La sociología del arte es una disciplina de límites difusos, situada entre tradiciones intelectuales heterogéneas: historia cultural, estética, historia del arte, psicología social, sociología de encuestas.

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*.

Una teoría para la liberación (¿Qué le hace el Arte a la Sociología?)

En un artículo en que García Canclini (2009) comenta el libro de Heinich, extrae una síntesis muy reveladora: “El arte desafía a los sociólogos a experimentar nuevas vías para comprender la singularidad y para reconocer los límites de sus instrumentos”.

En nuestra reseña de libros “cabeza de serie” en lo que se inscribe como Teoría Social del Arte Latinoamericano, que pensamos fundan la posibilidad de una Sociología del Arte en nuestro continente, podemos registrar el rechazo y crítica a las siguientes características:

- 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, igual que el receptor).

Esta criticidad se encuentra en los principios fundantes de esta ciencia y que se refieren al debate sobre los mitos e ilusiones que, como dice Mirko Lauer, 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.

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 García Canclini, quienes producen desde allí textos que son pilares y que sentaron bases de un pensamiento social de base empírica y documental. De él abrevó la generación posterior inmediata: Mirko Lauer en Perú, Ticio Escobar en Paraguay, Nelly Richard en Chile, entre otros importantes referentes). Ellos 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:

El sentido profundo del empleo de palabras como resistencia o liberación en los textos sobre arte es que las clases y los grupos sociales en movimiento desplazan cada uno su propia estrategia simbólica, como parte general de poder (Lauer, Mirko,)

En los 90, en pleno auge del neoliberalismo económico y con el debate de fondo modernidad-posmodernidad 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 Mendoza² 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 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

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

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.

Y una vez más habré de darle la razón a Marisol Fucasé, en toda esta amplia y rica gama de los 70 a la actualidad, no aparece en el horizonte una Sociología del Arte, salvo los estudios de Juan Acha y García Canclini, que no se consideran enmarcados en la disciplina. O sea no aparecen sociólogos ocupándose del arte.

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

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. Solo hemos atisbado la punta del iceberg.

El reconocimiento a las editoriales de México y Argentina, que a partir de los 60-70 –hasta la infame destrucción de industria editorial por la dictadura– produjeron una intensa circulación de conocimientos al traducir aquellos libros que hoy rescatamos para hacer esta memoria y muchos de ellos debieron permanecer ocultos, porque estaban prohibidos. Remito al artículo de Marisol Fucasé (2010) que delinea un interesante panorama del debate actual europeo del que ella ha participado. Este *dossier*, realizado desde las Artes Visuales y la Teoría Social del Arte solo pretende sumarse a la convocatoria.

Expedientes incluidos:

Oscar Zalazar: *La modernidad mendocina: formulación y reformulación del proceso de construcción de una tradición propia.*

Nuria Speist: *Historia del arte, estudios visuales y sociología del arte: un debate ideológico- disciplinar.*

Rosario Zavala: *Reseña del libro Sociología del arte, de Vincenc Furió.*

Bibliografía

ACHA, Juan (1979). *Arte y Sociedad: Latinoamérica. El sistema de producción.* México: Centro de Cultura Económica.

ARGÜELLO GRUNSTEIN, Alberto (2005). Redescubriendo la sociología del arte. Comentario a Lo que el arte aporta a la sociología, de Nathalie Heinich. México: *Addenda. Revista del Centro Nacional de las Artes.* N° 12.

BOURDIEU, Pierre (1988). *La distinción.* Madrid: Taurus.

CRIADO, Enrique Martin (2008). *Les deux Algéries de Pierre Bourdieu.* Bellecombe en Bauges: Editions du Croquant.

ESCOBAR, Ticio (1985). *El mito del arte y el mito del pueblo.* Asunción: Ed. Museo del Barro.

GARCÍA CANCLINI, Néstor (1979). *La producción simbólica: teoría y método en sociología del arte.* México: Siglo XXI.

GARCÍA CANCLINI, Néstor (2009). El arte como laboratorio de la sociología (y a la inversa). *Exit Book, Revista semestral de libros de arte y cultura visual.* Madrid. N° 10.

GIDDENS, Anthony (2000). *Sociología.* Madrid: Alianza.

GOMBRICH, Ernst (2003). *Los usos de las imágenes. Estudios sobre la función del arte y la comunicación visual.* Barcelona: Debate.

FUCASE, Marisol (2010). Sociología del arte y América Latina: Un encuentro posible. *Revista Universum.* N°25, Vol.1, I Sem., 74-82.

FURIO GALI, Vincent (2012). *Sociología del Arte.* Barcelona: Càtedra.

HEINICH, Natalie (2002). *La sociología del arte.* México/ Buenos Aires: Editorial Nueva Visión.

LAUER, Mirko y EDER ROZENCWAIG, Rita (1987). *Teoría Social del Arte.* México: UNAM.

LAUER, Mirko. *Elementos para una nueva teoría del arte en América Latina.*

RASPLUS, Valery (2011). Entrevista a Nathalie Heinich. Traducida por Jorge Enrique González. *Revista Colombiana de Sociología.* Bogotá. Vol 34, N°1.

Nota: los libros reseñados cuentan todos con la indicación bibliográfica de sus originales y su traducción al español.

Fecha de recepción: 12 de diciembre de 2013

Fecha de aceptación: 06 de agosto de 2014

